

色鉛筆的異想世界 1

色鉛筆の花花世界

Enter Color Pencils World

繪畫世界中絕不可缺少的工具書!!

高雄師範大學
視覺傳達設計研究所所長 張柏烟 副教授 指導推薦

推薦序

如果要將素描（Drawing）和繪畫（Painting）作個分別，從前有一種看法就是： Drawing 的形式是拉、牽、引後產生的線條；而 Painting 則是塗、蓋、舖厚的面塊。從這個角度看來，我們就很容易瞭解，什麼是素描工具？當然是可以達成線條性格的顏料用具，如炭筆、鉛筆、腊筆、麥克筆、色鉛筆等等。另一方面，素描工具方便攜帶，因此多用在作構思、寫生與記錄。

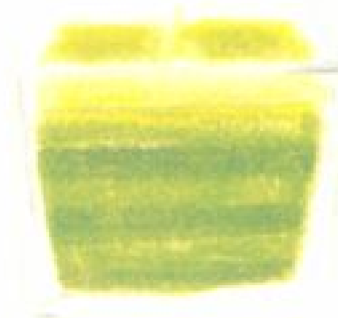

「色鉛筆の花花世界」中反應出平實的內容，沒有艱深的藝術理論，卻涵養了藝術最平易近人的情感，不論性別、年齡、職業、教育程度或工作場合，每人皆可以其作爲學習範本，把用具準備好，放手創作，將可以爲自己的生活點滴留下美好的紀錄。

國立高雄師範大學
視覺傳達設計研究所所長
張栢烟

目錄

琴頭
琴枕
琴身

葉萵苣
迷迭香
Rosemary
Lemonbalm 檸檬草
1
2
3
萊姆綠
淡黃綠
黃金綠
Peacock Green
407 孔雀綠
Mediterranean
Blue 1022
地中海藍
Apple Green
912 蘋果綠
Apple Green
912 蘋果綠
Apple Green
912 蘋果綠
Peacock Blue
1027 孔雀藍
淡黃綠

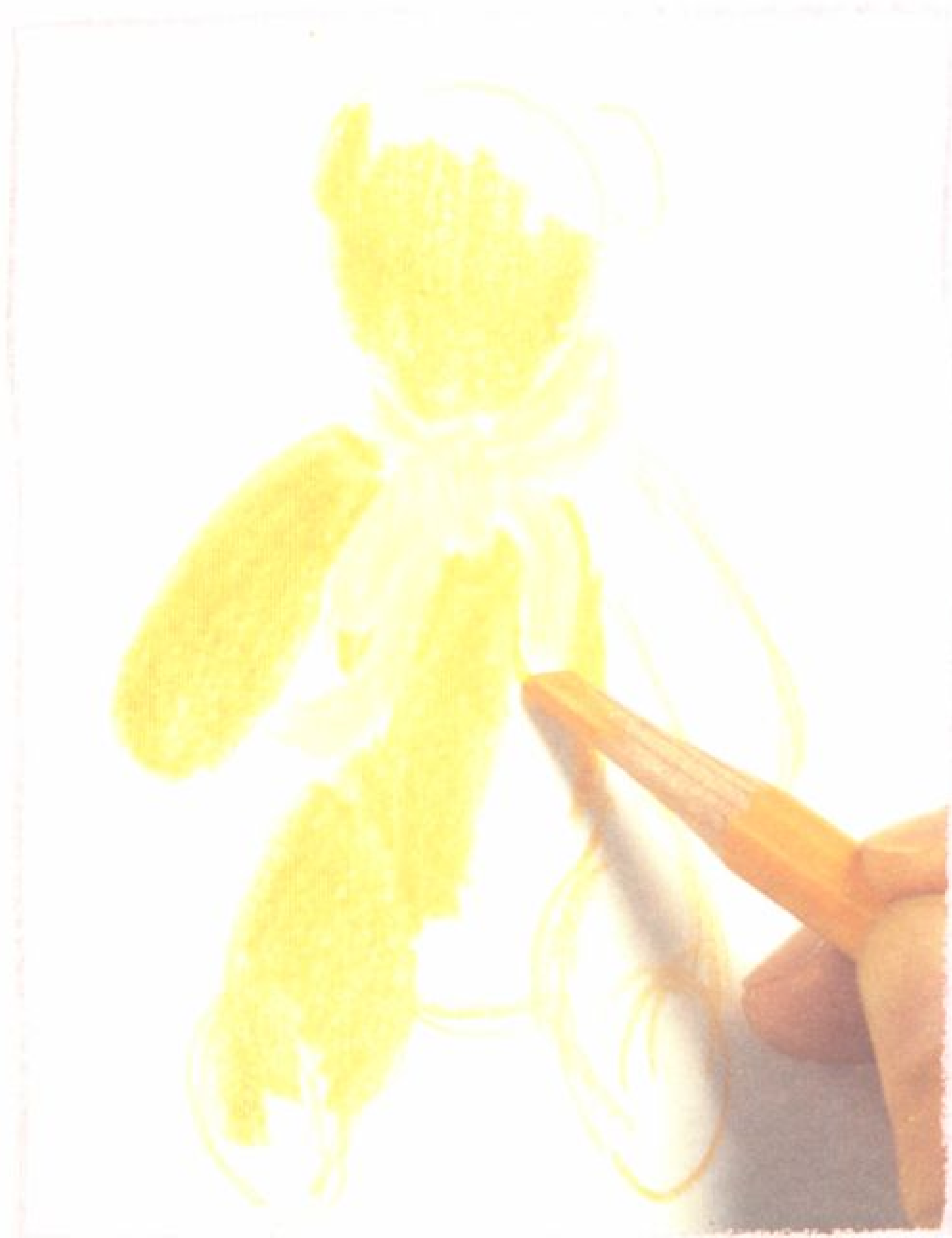

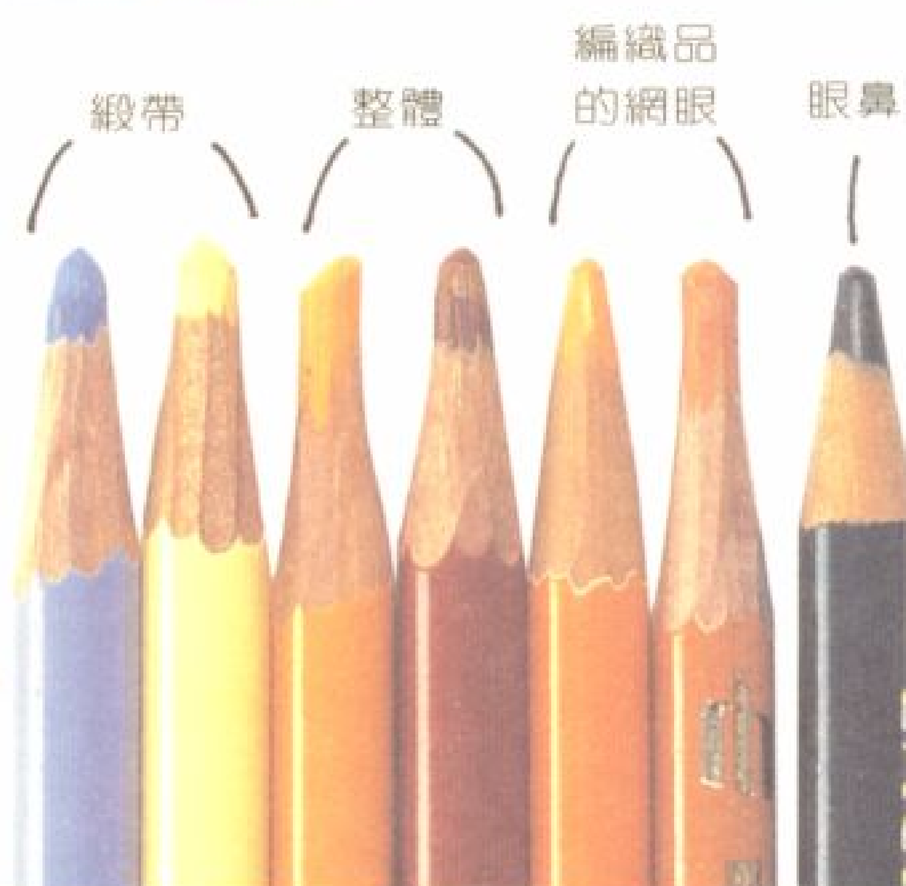
赤土色
TERRA COTTA
黃土色
YELLOW OCHRE
翡翠綠
JADE GREEN

先以淡色輕輕描繪輪廓

頭部描繪完成後，
就可以用淡黃色畫出緞帶。
然後依序描繪
左手→身體→足部→右手。

輪廓線確定後再使用黃色
塗滿全體。

由左開始P139、P102、B1003、
P187、B1002、B1003、B1003、B947
B：BEROL EAGLE COLOR油性色鉛筆
P：POLYCHROMOS油性色鉛筆

利用多層上色的方式表現出鼻子的高低差

畫出輪廓、上色，不過這樣還是無法表現出立體感的。

以畫圓的方式重疊上色，讓鼻子的形狀逐漸明顯。

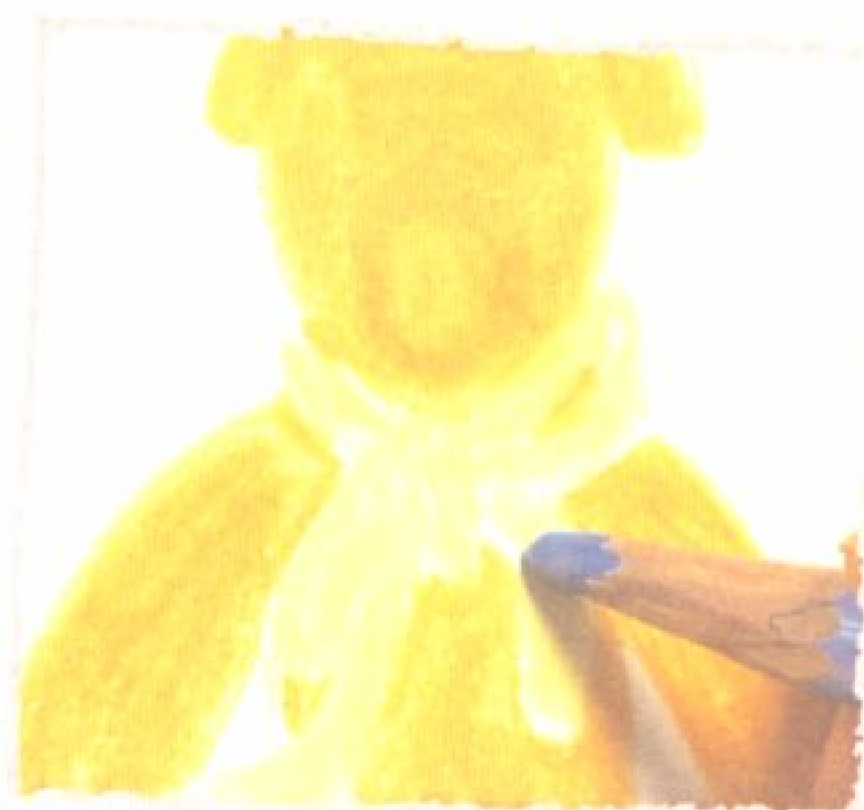
完成基礎色

單色調比較無法表現立體感，所以效果較不顯著。

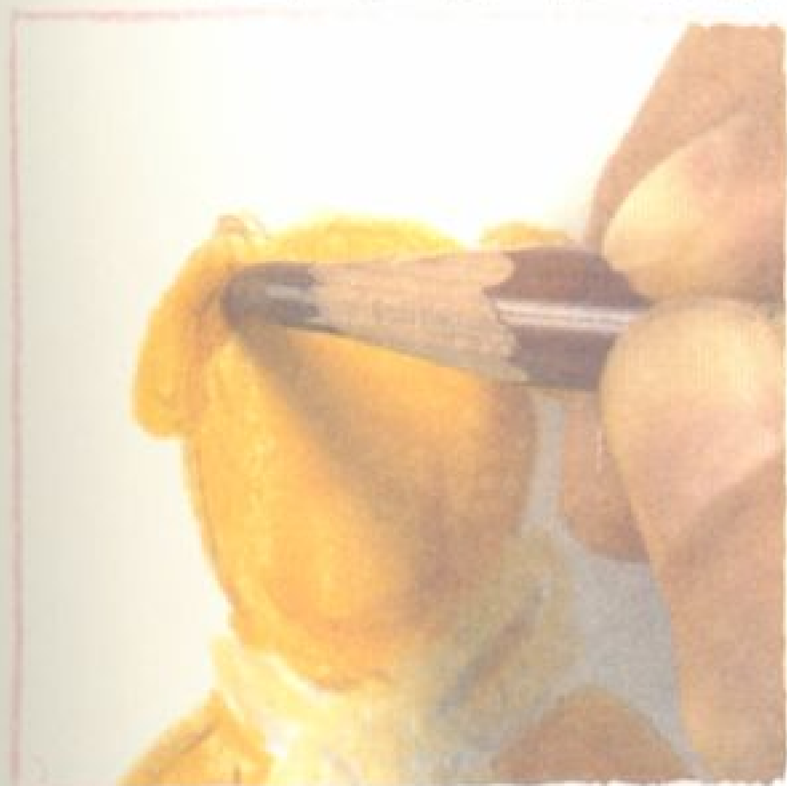

觀看輪廓線準確與否，一定要對照實物。

使用淡紫色描繪陰影，凸顯緞帶的形狀。

利用深色系表現陰影

耳朵根部的描繪是要表現出立體感的重點處之一。
使用深黃色多層上色，可以加強陰影的效果。

大腿根部描繪最重要的是，表現出「鼓鼓的」立體感。

圓鼓鼓的

光線照射的相反方向要描繪出陰影

光線在左邊
陰影就在右邊

編織品的質感呈現

編織品的紋路可以使用橙色系，依弧形仔細的塗色。注意在臉部地方不要留下筆觸。

可以嘗試多種顏色描繪編織品的網眼，但是使用深色系感覺較不好。

編織品網眼的描繪

以暗橙色來加深、強調編織品的網眼部分。描繪的訣竅是不要過於規則。

鼻子完成描繪後，兩邊對等的畫上眼睛。不要忘記畫眉毛哦！

你的眉毛真是

N. F.

讓人憐愛啊

南瓜橙

西班牙橘

赤土色

赭色

黃土色

赤土色

亮灰褐色

秋草黃

赭石黃

赤土色

茉莉花黃

焦赭土色

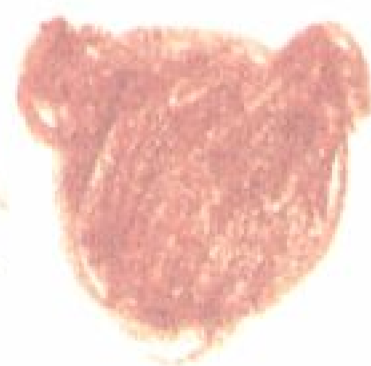
秋草黃

赤土色

陽光黃

黃土色

紅褐色

黃土色

赭石黃

南瓜橙

紅褐色

西班牙橘

赭石黃

赭石黃

赤土色

他斯卡尼紅

N. F.

使用眾多顏色描繪泰迪熊。

記得要將色鉛筆的編號記下來哦。

這裡使用的是BEROL牌油性色鉛筆。

赤土色

亮赭色

亮灰褐色

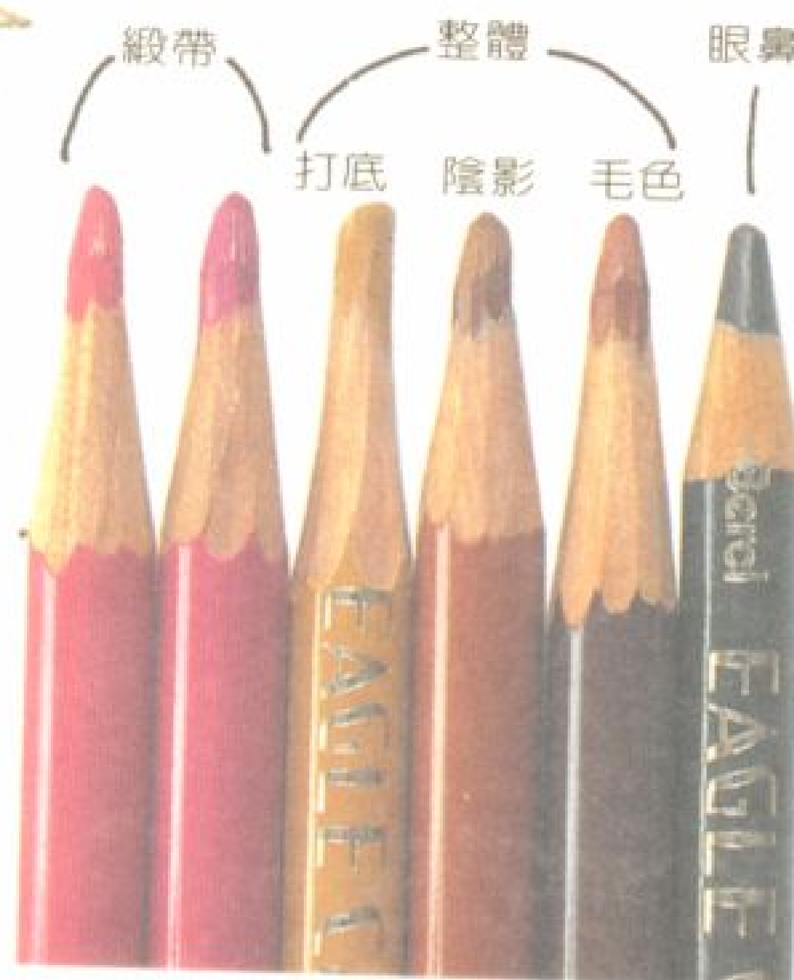
秋草黃

Shaggy Teddy

請使用柔軟的粗筆芯描繪底色

由左開始P123、P125、B1034、
P187、P190、B947

B：BEROL EAGLE COLOR油性色鉛筆

P：POLYCHROMOS油性色鉛筆

先使用金黃色的粗筆芯塗滿熊熊身體，要注意筆芯不能削的太長。但筆芯過短還繼續塗繪的話，就會發生刮傷紙張的情形。

完成基礎上色

注意不要留下筆觸，顏色要塗勻

輪廓線會漸漸變淡。

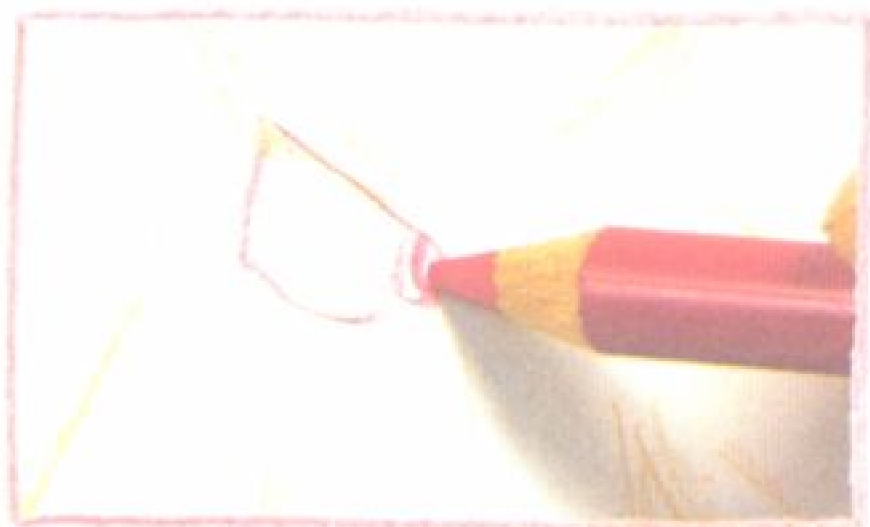

從各個方向
塗色就不會
留下筆觸了

可以先在另一張紙上試試描繪毛的顏色

緞帶的描繪

以清楚的線條，畫出緞帶的形狀。

以深淺的上色方式可以表現出光澤感，但是不要塗滿。

使用深紫色加強陰影，強調形狀。用尖筆頭輕輕的塗繪，表現出絨布的質感。

強調陰影部分

加強微微突出的鼻頭的陰影

部分使用深褐色加強

至此階段，僅剩表現身體毛茸茸的感覺了。

絨毛的描繪

以輕柔的筆觸多層上色，表現出陰暗的部分。

最後為眼鼻的描繪

在鼻部的兩側畫上圓圓的眼睛。

熊媽媽

熊寶寶

依眼睛的位置來區別出熊媽媽與熊寶寶

利用畫圈圈法的色鉛筆線條可以表現出毛絨感，這種線條只要畫在輪廓線邊緣即可。

毛茸茸的感覺

就是這樣表現哦

Pooh、Paddington……
英國流傳著許多泰迪熊的故事。

1900年初製造的泰迪熊，源於德國。
設計成古典風格，手脚呈長型湯匙狀，
鼻子極爲突出。

英國泰迪熊的特徵是——手脚呈胖胖的圓棒狀，頭部微微傾斜，抱起來時頭部會上仰。

泰迪熊的由來

泰迪熊這個名稱的由來衆說紛紜。其中較有根據的是，小名泰迪的美國第26任總統羅斯福，因一次狩獵不忍心射殺小熊，此事件被刊登出來，結果引起大家熱愛小熊的風潮。而後位於布魯克林經營餅乾店的一對夫婦，將製作的絨毛玩具熊取名「TEDDY」，因深受喜愛，還造成熱賣呢！

泰迪熊們
成為
好朋友

現在的泰迪熊頭部大多呈大圓型，手腳變短，並且還加上許多裝飾哦！

選擇自己喜歡的色鉛筆

筆芯的軟硬度能表現出不同的質感

色鉛筆分爲油性與水性兩種，油性色鉛筆不溶於水，也就是一般的色鉛筆。具有耐水性，顯色較爲明顯。

筆芯的材質有軟硬之分，硬質筆芯的廠牌，有西德的盾牌油性色鉛筆與三菱的硬質色鉛筆，但是這兩種所具備的顏色較少，對於初學者來說比較不適用。

軟質筆芯也因廠牌不同性質各異，像Berol牌的筆芯就比較軟，而色辭典的筆芯則較硬。在購買前可以每種都嘗試看看，再選擇自己喜歡的軟硬度色鉛筆。

各廠牌的差異

軟（軟質）

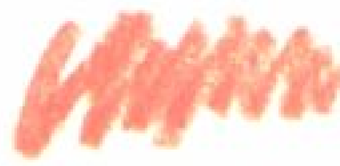

貝若牌色鉛筆（EAGLE COLOR）

藝術家色鉛筆（HOLBEIN ARTISTS）

中（一般）

輝柏牌色鉛筆（POLYCHROMOS）

三菱色鉛筆（UNI-COLOR）

色辭典色鉛筆

硬（硬質）

施得諾色鉛筆（MARS LUMOCHROM）

※即使是同一個廠牌，也會因爲顏色的不同而出現軟硬質的差異

BEROL EAGLE COLOR色鉛筆（Berol/美國）

全129色　軟質

色彩鮮豔，受到設計師與插畫家的好評。筆質柔軟，描繪觸感極佳，可以表現出強烈的厚實感。明度較高的顏色與中間色相當齊全。其中鮮紅色的色鉛筆，如果削的過尖，容易造成折斷情形。

POLYCHROMOS色鉛筆（FURBAR CASTILL/德國）

全100色　一般

筆觸滑順，即使輕輕描繪，顏色也相當突出，定色力強。深色系在塗繪時相當順暢，筆芯粗圓，大約3.8mm。即使折斷也能夠繼續描繪。顏色具有獨特的深度，描繪時能夠顯示自然的鮮豔色澤。綠色系與暗紅茶色系的顏色都極爲豐富完備。

色辭典油性色鉛筆（蜻蜓牌/日本）

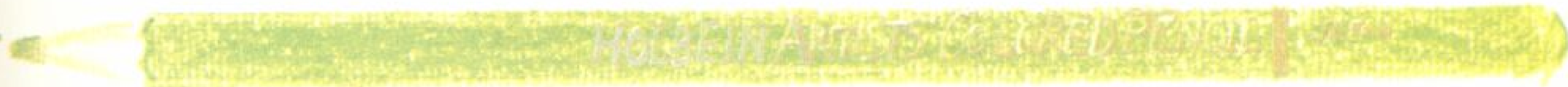
全90色　一般

塗繪在紙張時筆觸感覺明顯，硬度相當高，色階區分明顯。具有相當齊全又優美的淡色色調。

HOLBEIN ARTISTS色鉛筆(HOLBEIN/日本)

全150色 軟質

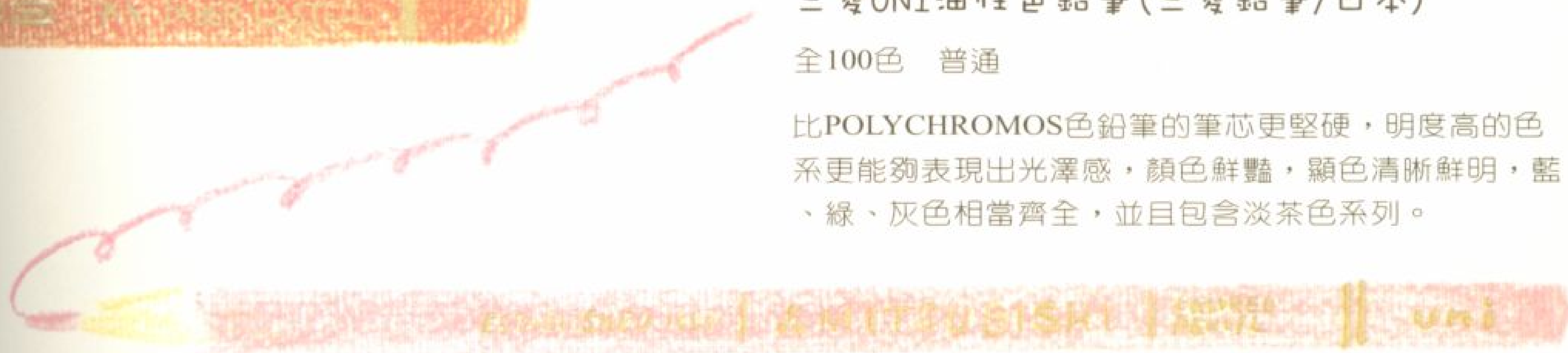
其特色爲明度高的色調具備齊全，特別是擁有多樣的綠色系，顯色清楚，可以表現多層次以及厚實感，其中明度高的色系可以與深色系重疊，表現漸層式的色澤，筆芯略粗約3.8mm。

三菱UNI油性色鉛筆(三菱鉛筆/日本)

全100色 普通

比POLYCHROMOS色鉛筆的筆芯更堅硬，明度高的色系更能夠表現出光澤感，顏色鮮豔，顯色清晰鮮明，藍、綠、灰色相當齊全，並且包含淡茶色系列。

MARS LUMOCHROM油性色鉛筆(STAEDTLER/德國)

全24色 硬質

2H的硬度筆芯。可以削尖，並且可描繪纖細的質感。線條細緻，適合描繪精細的物品。

多層色相以類似色為基礎

使用POLYCHROMOS色鉛筆

134
140

126
191

152
138

190
193

124
133

167
106

127
113

165
156

140
145

135
127

161
162

149
144

荷蘭啤酒瓶

用淡綠色輕輕塗滿整體

酒瓶的反光部分留白外，其餘輕輕地塗上淡綠色。

以綠色加強厚實感

在淡綠色上塗上綠色。

利用深綠色強調輪廓

酒瓶的輪廓線只需輕輕勾勒即可

用深綠色呈現出立體感，強調出酒瓶的輪廓。

標籤的文字色 —

背景底色 —

皇冠的文字色 —

酒瓶底色

①

②

③

標籤底色
使用①輕輕的上色，再用②漸層上色

①

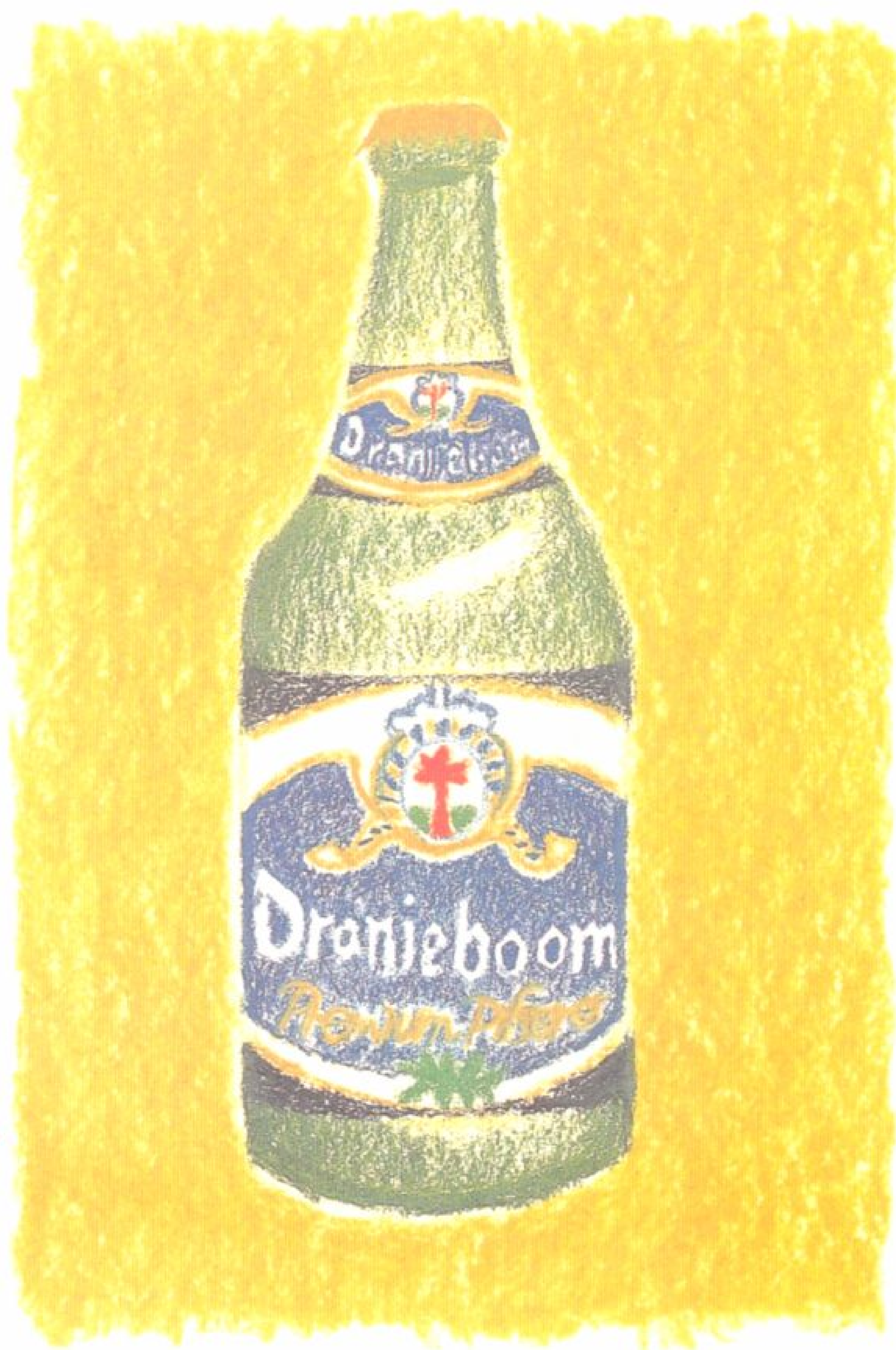
②

讓白色底紙
看起來
有透明感

輕輕以
3種綠色
漸層塗色

以多層上色的
方式塗繪
讓顏色更加豐富

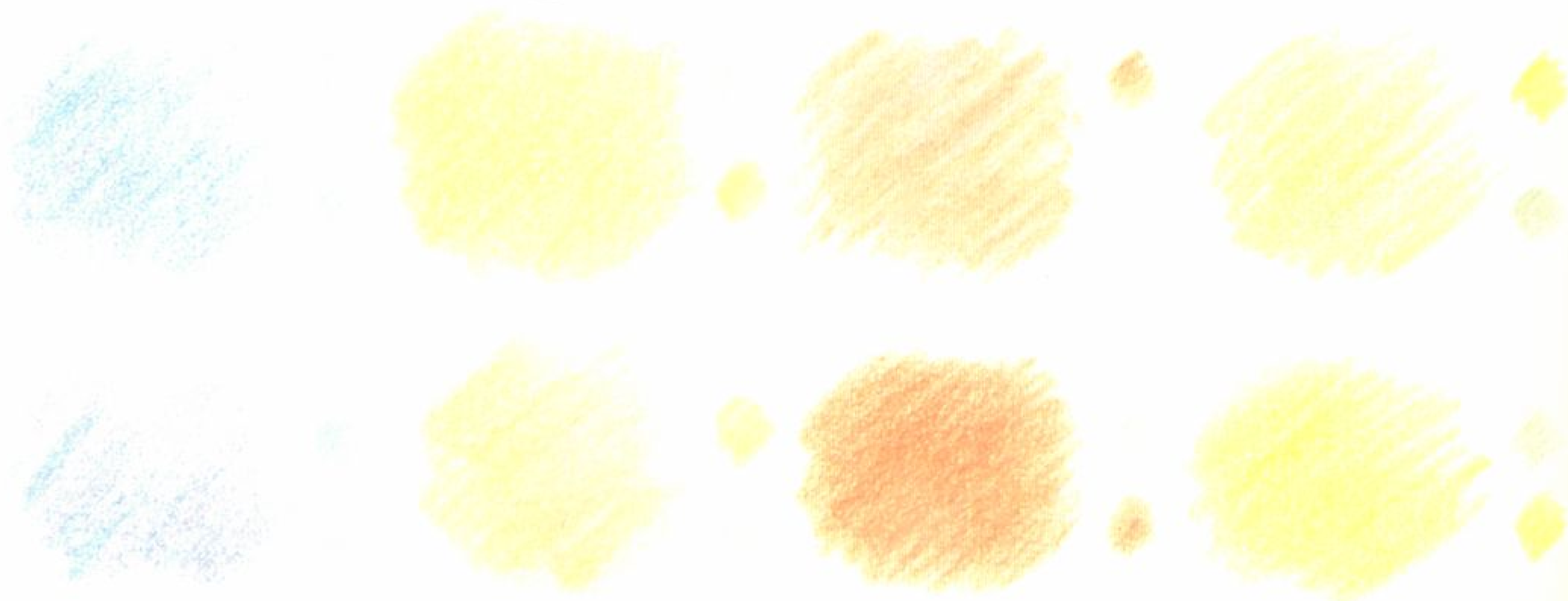

表現出
酒瓶
的
透明感
與冰冷
的質感

K. T.

多層上色技法

輕輕上色後再輕輕重疊顏色

輕輕上色後再加重重疊顏色

根據重疊的次數顏色也隨之改變

顏色必定會有所改變

加重顏色後再持續加重顏色

深色漸層上色，還是淺色漸層上色呢？

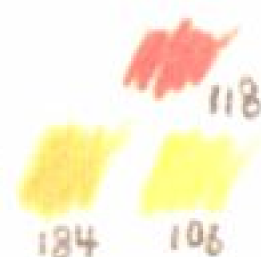
若在深色上覆蓋淺色，可以讓色澤更明豔；若在淺色上覆蓋深色，可以表現出斑駁感。

那是因爲淺色含有較多的石蠟，塗繪時會有反光的感覺，且不容易進行多層上色。

使其呈現出光滑感

使用明黃作爲底色，但是卻無法在黃色上面再漸層上色？

這是因爲利用淺色含較多石蠟的原因，不但我們可以利用這個不易再上色的效果，讓物品表現出反光的感覺。

底色使用明黃色上色，能夠表現出亮澤感。

再使用明茶色多層上色。瓶身的部分要殘留些許明黃色。

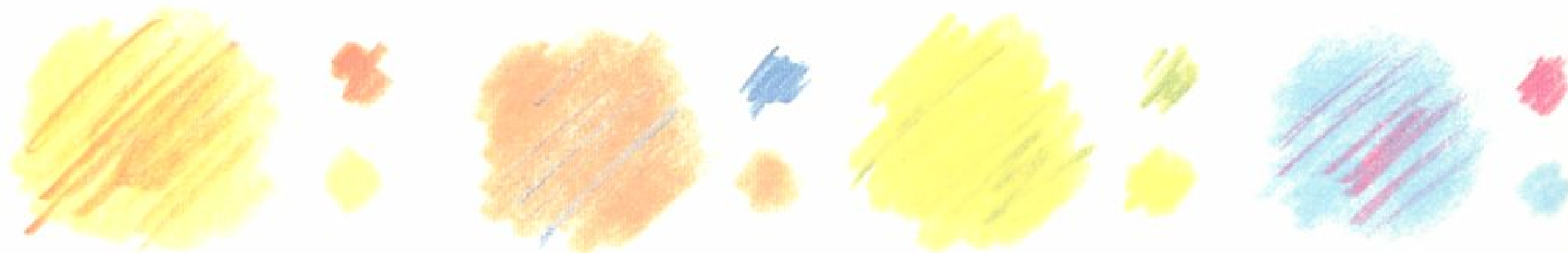
觀察酒瓶的色調，仔細的加強陰暗面。

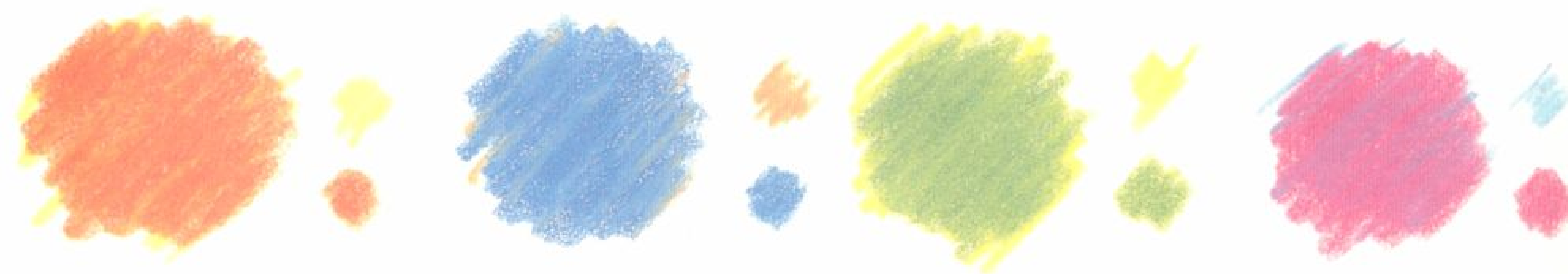
M.K.

使用POLYCHROMOS色鉛筆

多層上色技法

在均勻底色上表現漸層

在淺色上覆蓋深色的顯色效果極佳

147

利用亮藍色塗繪整體，標籤部分留白

145 151

再以較深的藍色多層上色，於瓶子的左側加上藏青色線條強調陰影

BEROL 901

利用茶色描繪文字與花樣，並用藏青色漸層上色

隨性而不拘束的筆觸

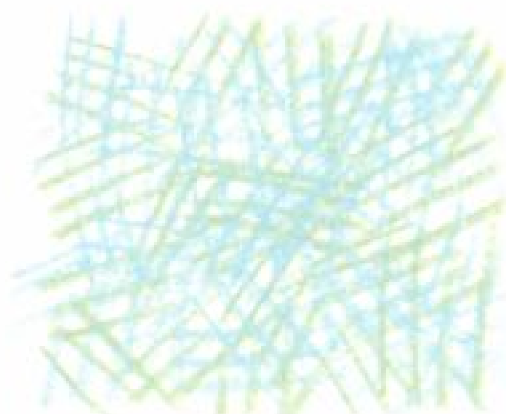
明色調的底色加上深色系的塗繪，充分表現出酒瓶的質感。在凹凸的酒瓶主體上利用隨性的筆觸，表現陰影呈現漸層的效果。

使用POLYCHROMOS色鉛筆

M.K.

筆法的範例

表現材質的筆法

乾燥分叉　柔軟蓬鬆　凹凸不平　平順光滑

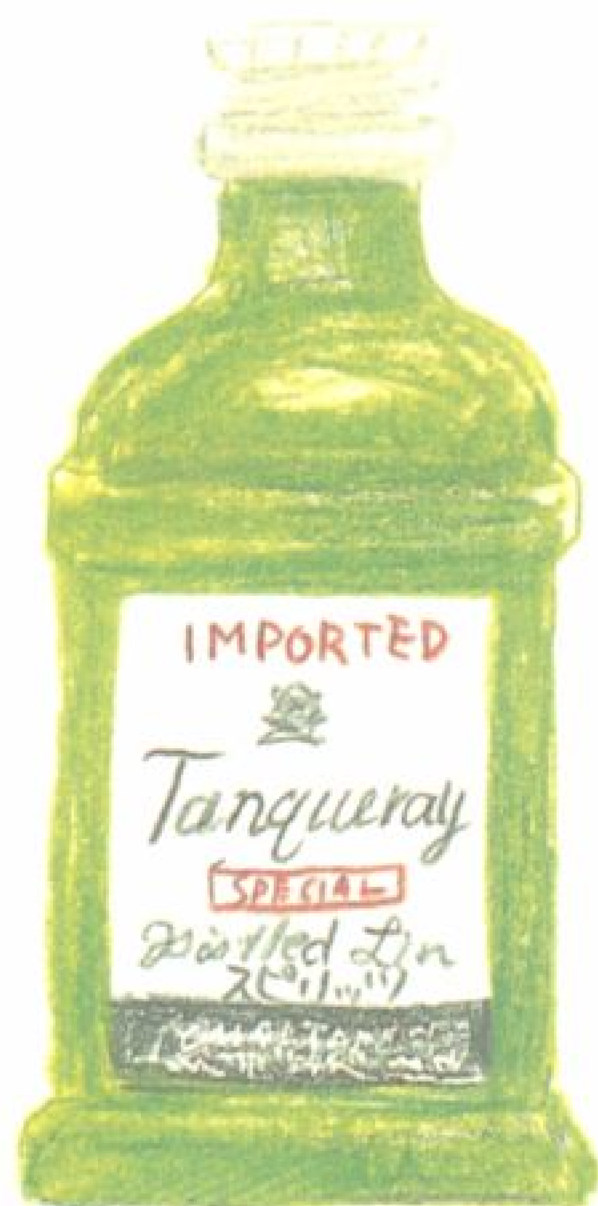

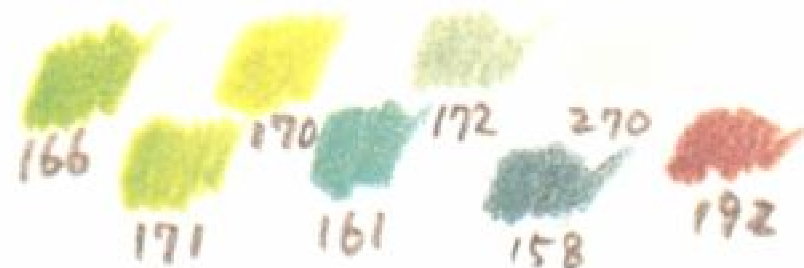

酒瓶 collection

Vodka

Gin

Bourbon

使用杜松子蒸餾而成，稱之爲琴酒，通常使用於調酒類，譬如新加坡司令與馬丁尼等雞尾酒。

無味透明的伏特加酒，源自於俄國「可愛」一語，多使用於血腥瑪麗、白色俄羅斯、鹽狗等調酒類。

擁有獨特的香味與色澤，通常裝置於焦薰酒瓶中儲藏，調酒類有加入方糖的約翰可林以及教父。

V.O
V.S
V.S
X.O
Ext

Brandy

V.O.	12~15年
V.S.O.	12~20年
V.S.O.P.	25~30年
X.O.	40~45年
Extra	70年

其製造方式是將葡萄酒蒸餾後加以儲存，源自於法國的cognac一地，所以又稱爲「cognac」。

Liqueur

於蒸餾酒加入果實與藥草等製造的利口酒，調酒類有綠色蚱蜢、金色凱迪拉克等酒名相當絢麗。

Rum

M. K.

主要產地牙買加、波多黎各。代表性雞尾酒有椰林春光、邁泰、藍色夏威夷等等。

使用的是POLYCHROMOS色鉛筆

雜貨屋 尋寶

古色古香的各式物品

耐熱的玻璃咖啡壺

可以煮沸、加熱、計量，並且能夠清楚地看到喜愛的內容物

雖然買一組就夠用了，不過實在非常喜愛，所以買了兩組。

將材料一次蒸熟

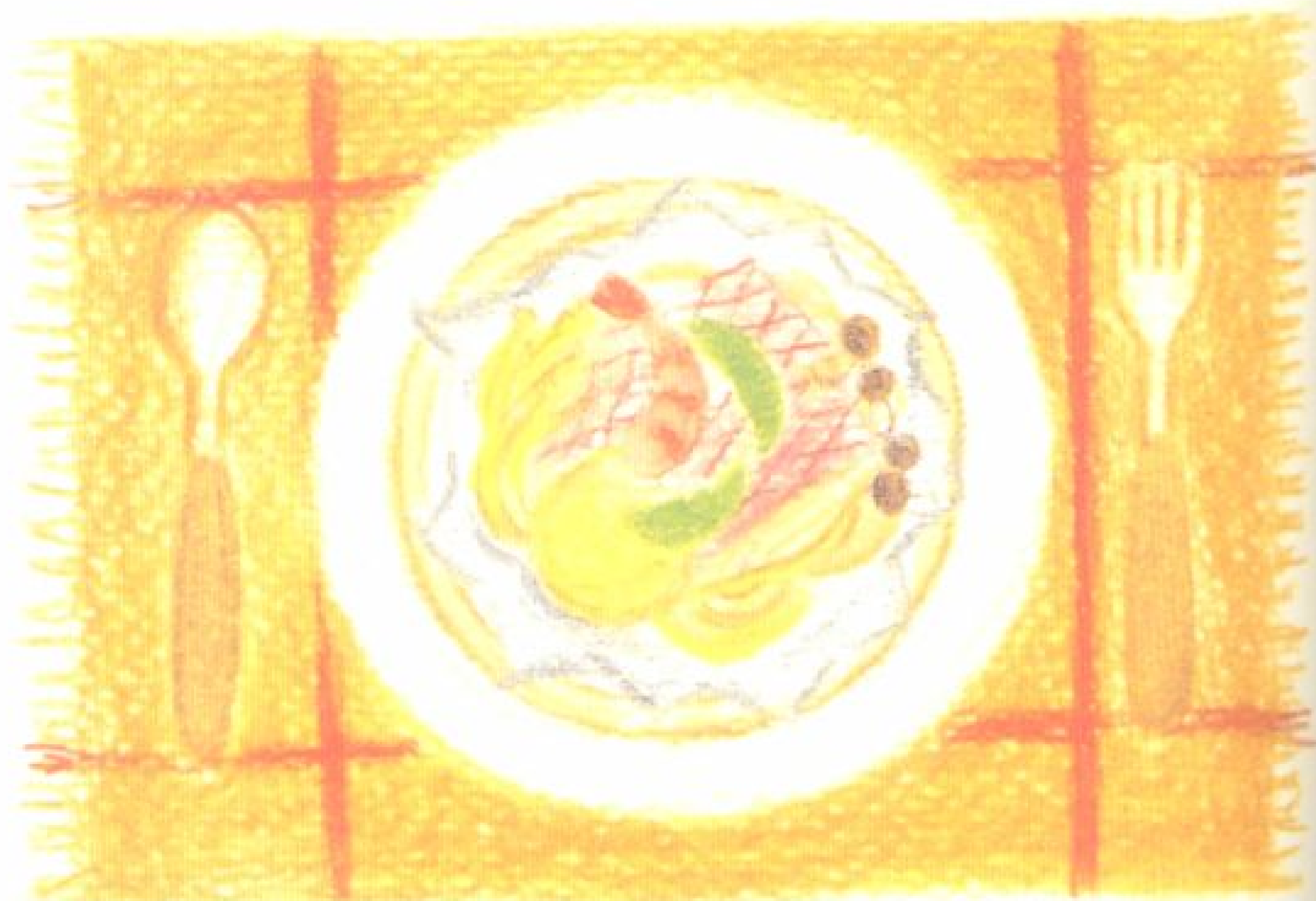

迷你蒸籠

不只可以蒸出美味的燒賣和肉包，也可以蒸魚，非常實用哦！因為鍋底很深，所以也可以用來煮豆腐湯。

Y. K.

從蒸籠裡端出來的 Main dish

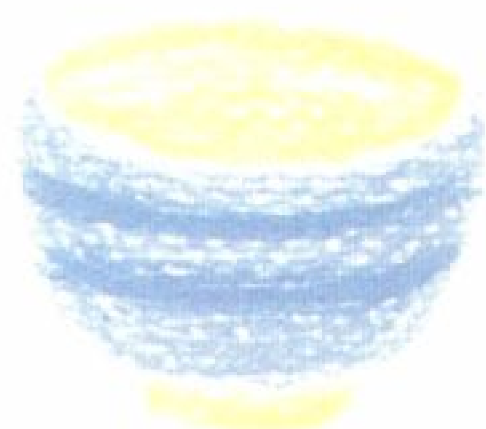
美味的湯

一個人的餐桌

為新的房間做萬全的準備

不只是西餐，
日本料理也是
不錯地唷！

大的咖啡杯
可以裝湯、
燉品，當然
還可以喝咖啡囉！

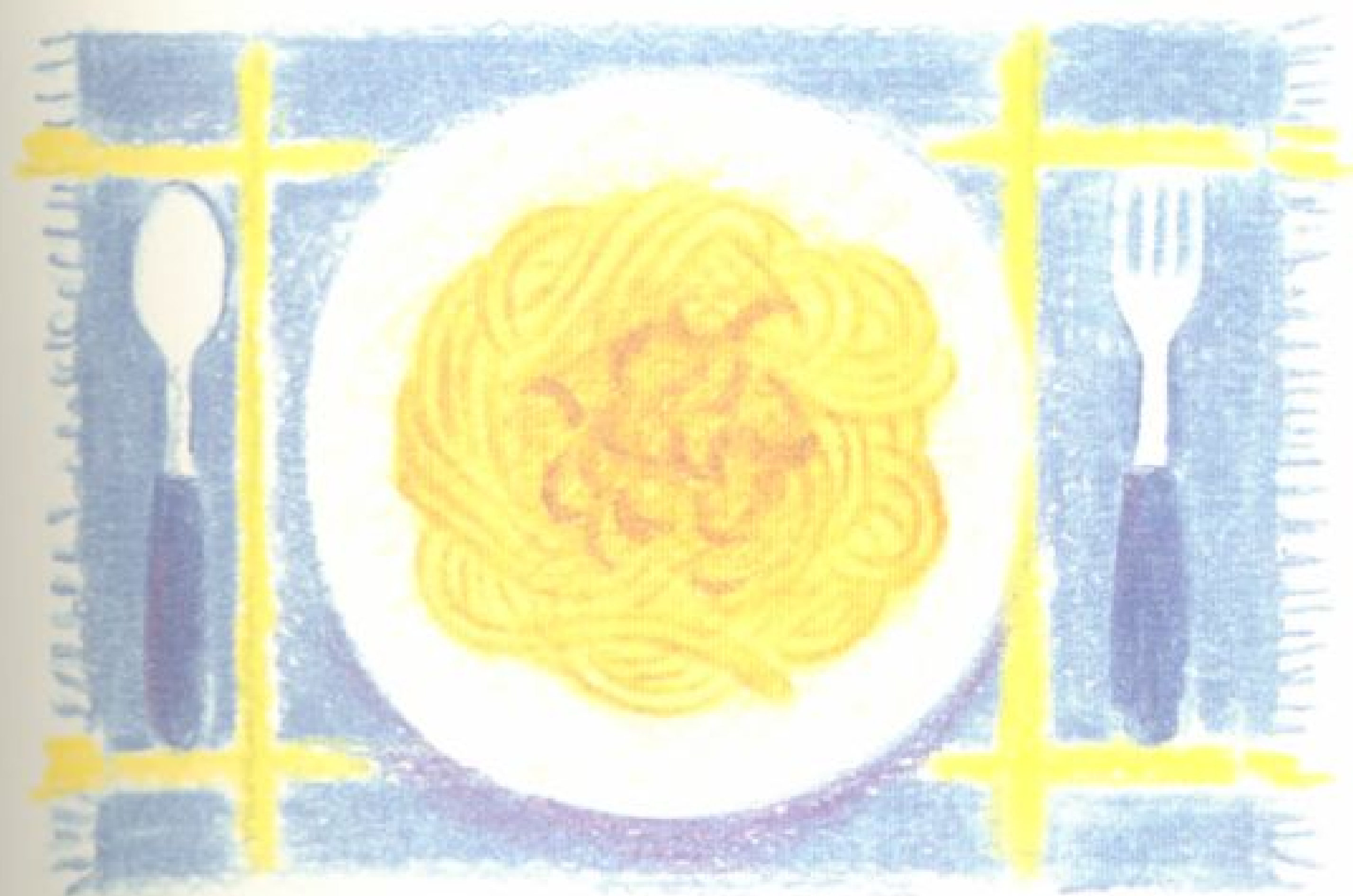

玻璃杯

必備品
筷子

把義大利麵盛於
盤內，撒上柴魚

看起來很好吃呢！

拿手絕活"素義大利麵"

1

將水煮至滾沸

2

放入義大利麵
1人份約100g

3

麵熟後
撈起瀝乾

4

將已瀝掉水分的
義大利麵倒回鍋內

5

放入奶油與
醬油拌勻，
就OK啦

茶包 & 茶罐 collection

英國的蘋果茶包

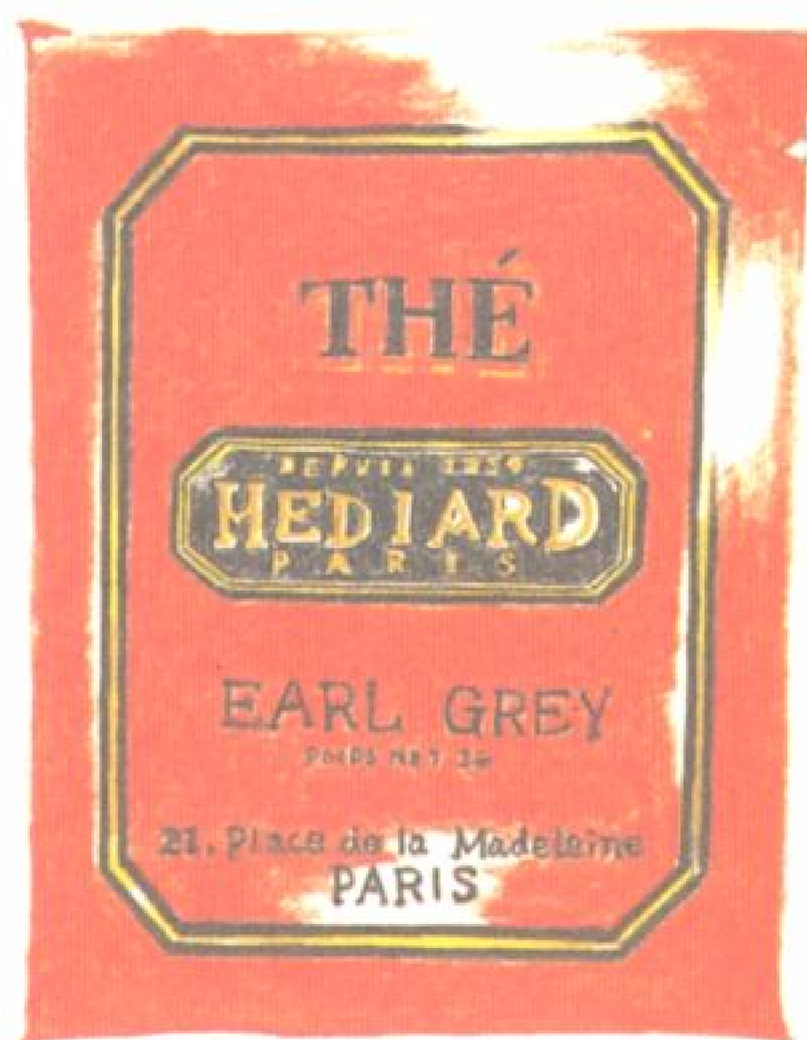
立頓紅茶包

POMPADOUR 甘菊茶包

K.K. 英國TWININGS 花果茶包

HEDIARD 的伯爵茶

印度的大吉嶺紅茶包

威爾遜的
英國早餐茶罐

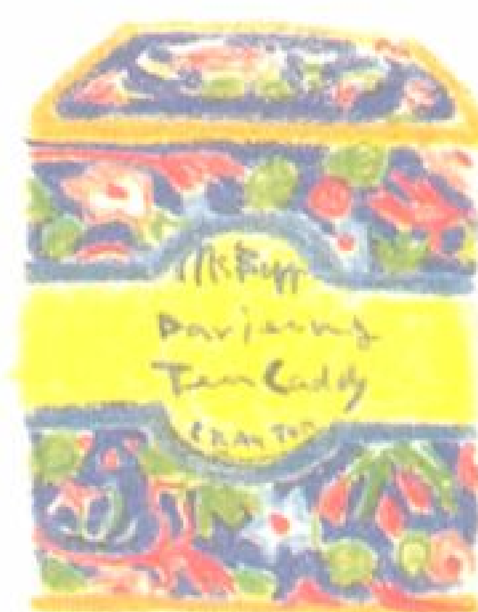
立頓100% 錫蘭茶罐

玫洛絲花茶罐

FAUCHON
紅茶罐

古典花茶罐

陶製茶罐

英國Whittard天使茶罐

法國Mariage Freres茶罐

實用性的古董

描繪古董店購得的青瓷沾碗形狀

B1020

用水藍色輕輕的塗繪陰影。
Cloud Blue＝天空藍。

B1023

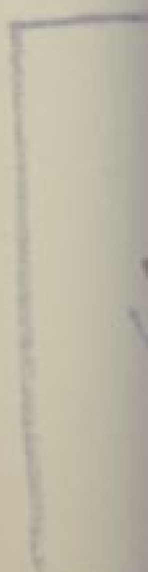
線條的各種表現法

以粗線條細心描繪杯緣。

傾斜執筆，利用側鋒輕輕地畫。

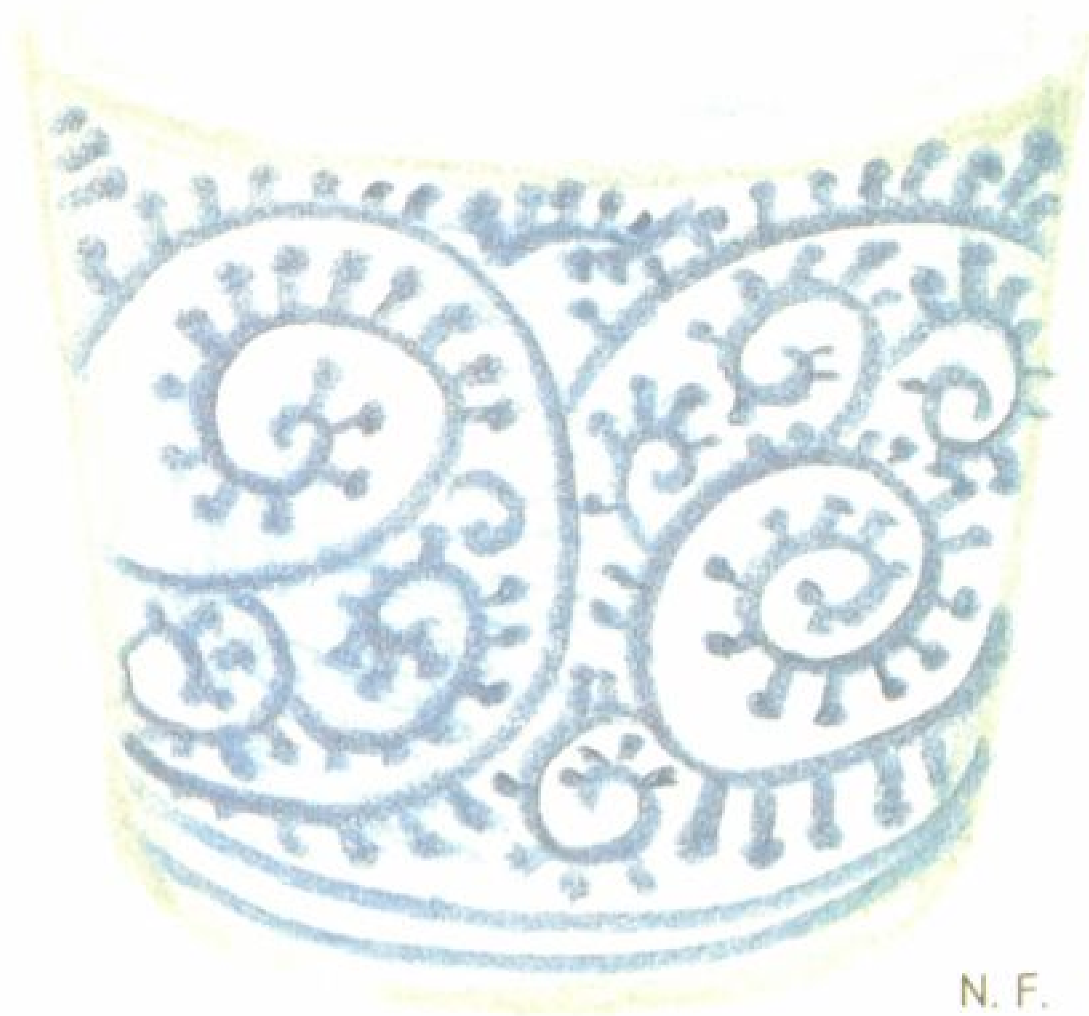
利用

B901

先以靛青色描繪渦紋，並且點繪出對稱的紋飾。

N. F.

蛸唐草紋的沾碗
描繪完成

利用尖細的筆頭，直接描繪。

圓潤的筆頭

削尖的筆頭

輕柔的描繪

曲線練習讓筆法更加精進

重壓的描繪

沾碗 collection

矢羽根紋

纖細優美的紋飾曾經造成碎花（花紋）的流行風潮。

花唐草紋

藤蔓與嫩葉纖細的組合是花唐草紋的主要特徵。

雪輪連鎖紋

連續式的水滴狀雪結晶呈現反複的連續紋樣。

景泰藍紋

重複的圓弧錢形紋飾受到世人的愛戴。

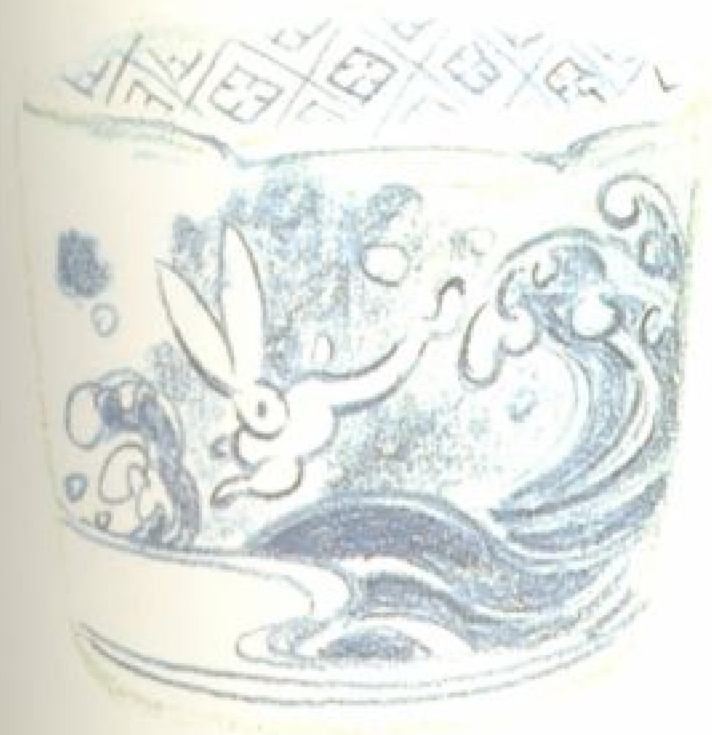
市松紋

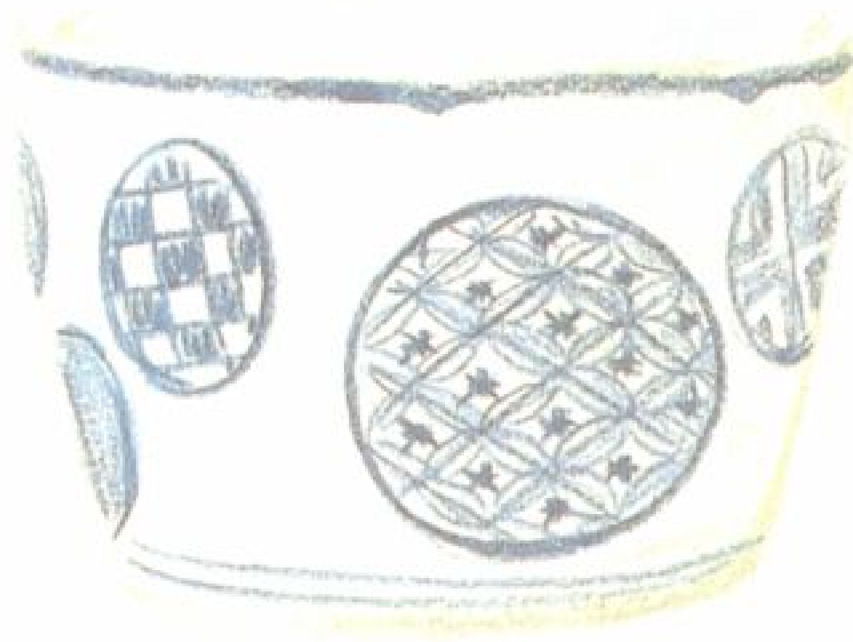
江戶時代中期的歌舞伎者，在佐野川市松造成服裝紋飾流行，故以此命名。

藤花紋

藤就是平安時代的藤原由佳利所設計的服裝紋飾。

乘浪白兔

源始於因幡的白兔，有著非常可愛的大耳朵。

丸紋

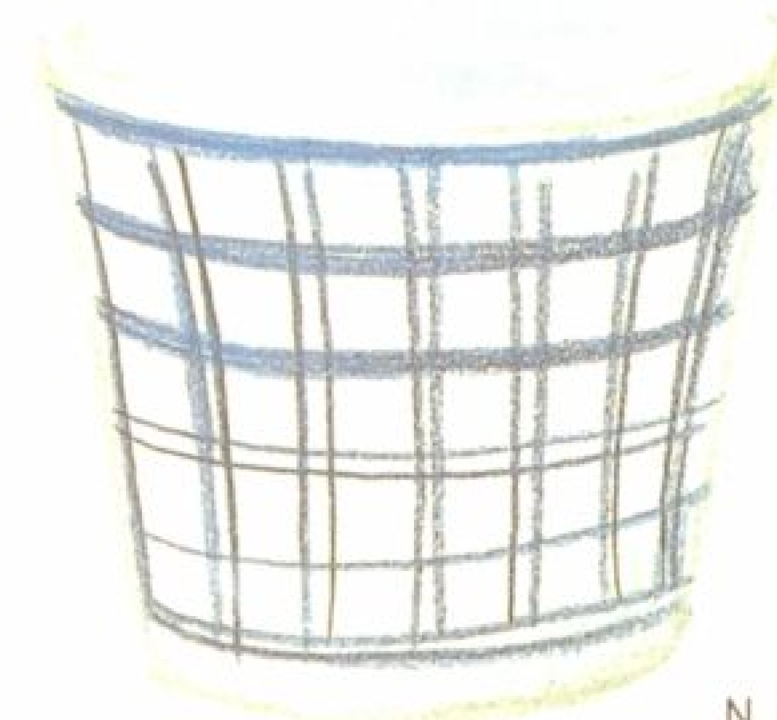
在圓中加入均衡的紋飾，形成多樣性花紋。

蕪紋

描繪精細的水果或植物，表現出豐富的紋飾，很受喜愛。

N. F.

小松原紋

期望幼松可以如願成長的紋飾，大部分採用松、竹、梅、鶴龜等紋飾。

浪形千鳥紋

浪紋與千鳥紋交互穿插的紋飾，千鳥紋極為可愛。

格子紋

以縱線與橫線為基本的素色紋飾，源自於衣袖的花紋。

輪廓線描繪 1

利用灰色系輕描

描繪白色或金屬、玻璃等物品時，輪廓線就相當重要，因爲這些材質的物品即使顏色非常暗沉，也會給人輕巧的印象，所以不要在塗繪時抹殺掉物品特有的質感。

在藍色的部分畫上線條

在白色的部分利用灰色加深陰影

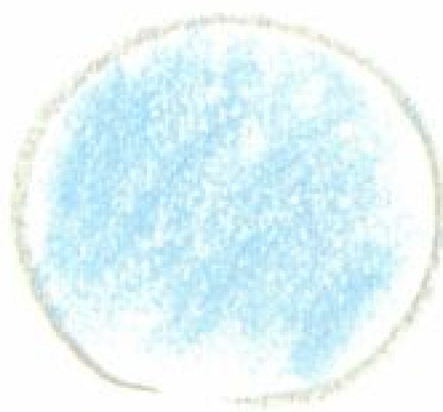
FRENCH GRAY 30% 1070

COOL GRAY 50% 1063

GRAYED LAVENDER 1026 淡紫色

BEROL牌色鉛筆具有Warm Gray、帶點綠色的French Gray以及Cool Gray，所以可以選擇適合的明、中、暗等顏色來表現。

Berol

Berol Eagle Color

黃土色 Yellow Ochre 942

Glay Rose 1017 薔薇灰

玫瑰棕 Rosy Beige 1019

翡翠綠 Jade Green 1021

暗褐綠 Celadon Green 1020

Lime peel 1005 萊姆綠

肉桂黃 Cinnamon 189

Cream 102 乳脂黃

Cold grey Ⅳ 冷灰 233

暖灰 warm Grey Ⅰ 270

Polychromos

Light Flesh 132 明粉紅

明粉紫 Light Violet 139

灰綠 Grey Green 172

天空藍 Sky Blue 146

Holbein

暖灰 warm Grey #3

OP523

Cool 冷灰 Grey #3

焦茶色 Raw Umber OP184

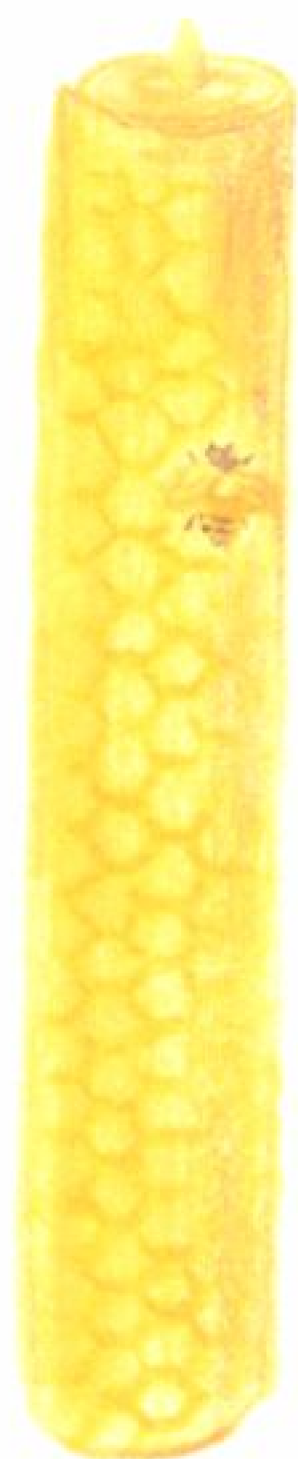
OP533

跟親愛的寶貝們
說再見

下個月開始　實現一個人住的夢想
想佈置一個溫馨的小窩

燭臺 collection

做成蜜蜂巢狀的
蜜蠟燭臺

標示著100%
蜜蠟

芳香療法用燭臺，
加溫後香味四溢

漂浮式燭臺
可以浮在水面上

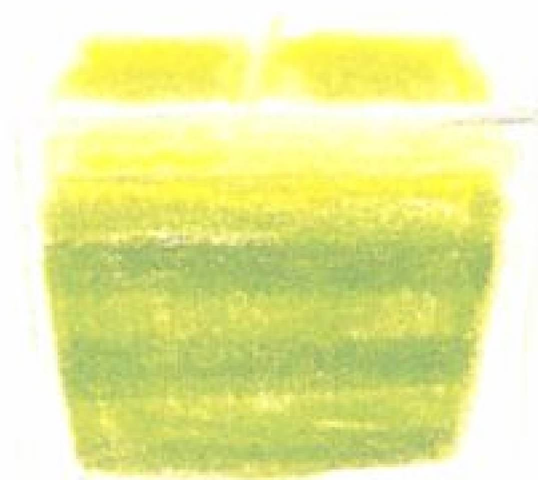
佈滿蜜蜂圖案
的蜜蜂罐燭臺

手把式燭臺

可愛的水桶式除蟲蠟燭

條紋狀燭臺

在
買

在飾品店
買到的蠟燭

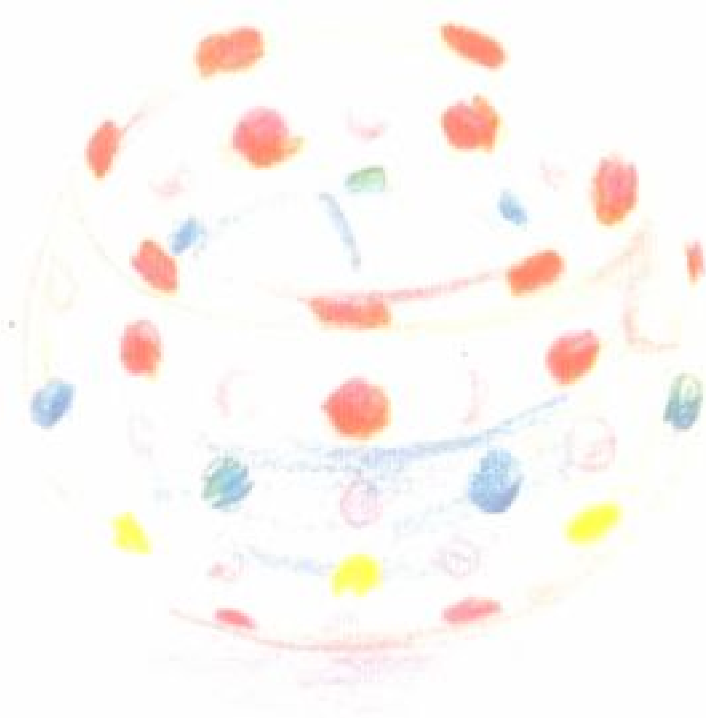
把細砂倒
進貝殼裡

將砂與小石裝入
再把蠟燭插入

N. F.

表現玻璃的透明質感

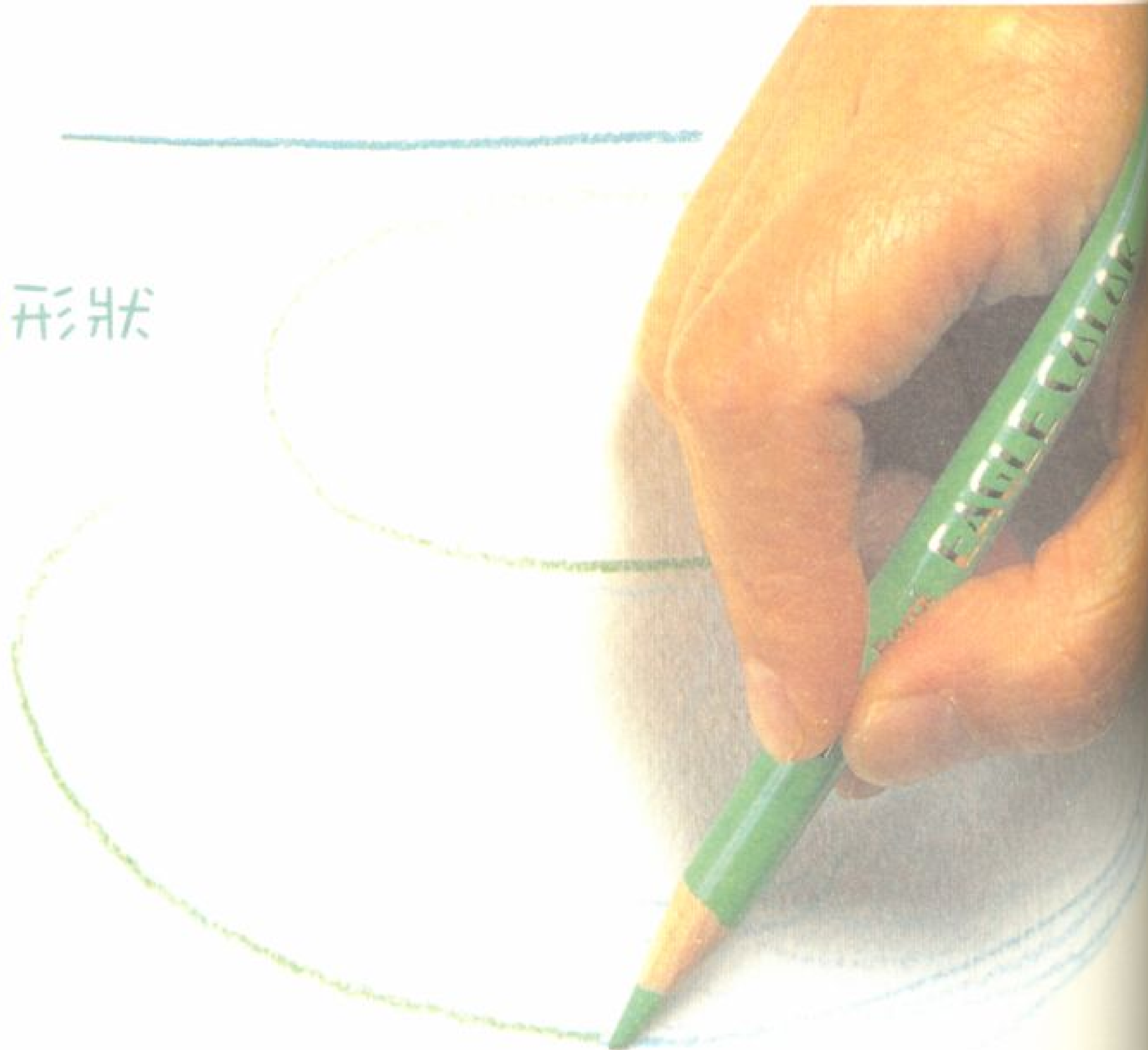
灰色系、淡藍色、淡紫色都可以輕鬆表現出玻璃的透明感。紅與綠因爲過於鮮豔，所以不適合用於此處，因此請注意顏色的選擇。

茶杯＆盤子

利用色鉛筆描繪出形狀

使用明亮的水藍色描繪輪廓，漸漸突顯出邊緣線，不要反客爲主，須注意形狀的描繪。

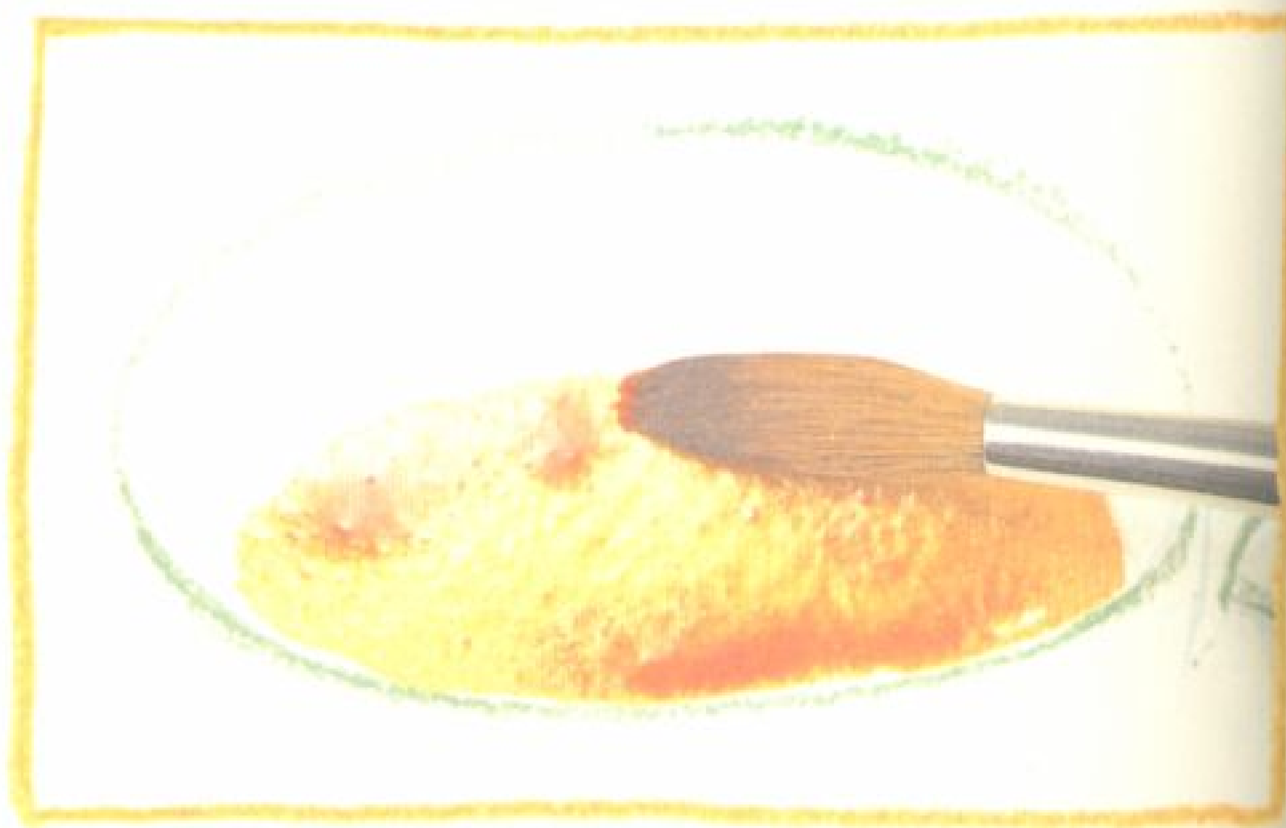

倒入好喝的紅茶

使用沾濕的筆刷沾些深褐色的水溶性色鉛筆，沿著杯緣上色，動筆時參考圖例，同時考慮茶杯的弧度。

用紅色漸漸加深顏色較重的部分，如此一來，等到水分乾掉後就可以表現出紅茶的顏色了。

利用水彩表現茶杯與盤子的立體感

使用鈷藍與深紅色所調和的紫，表現水般的光澤度與輕巧感，上色後將筆刷沾濕，快速畫過。爲了要表現盤子的凹凸感，有些部分要留白。

水彩還沒乾掉以前，無法使用色鉛筆上色。

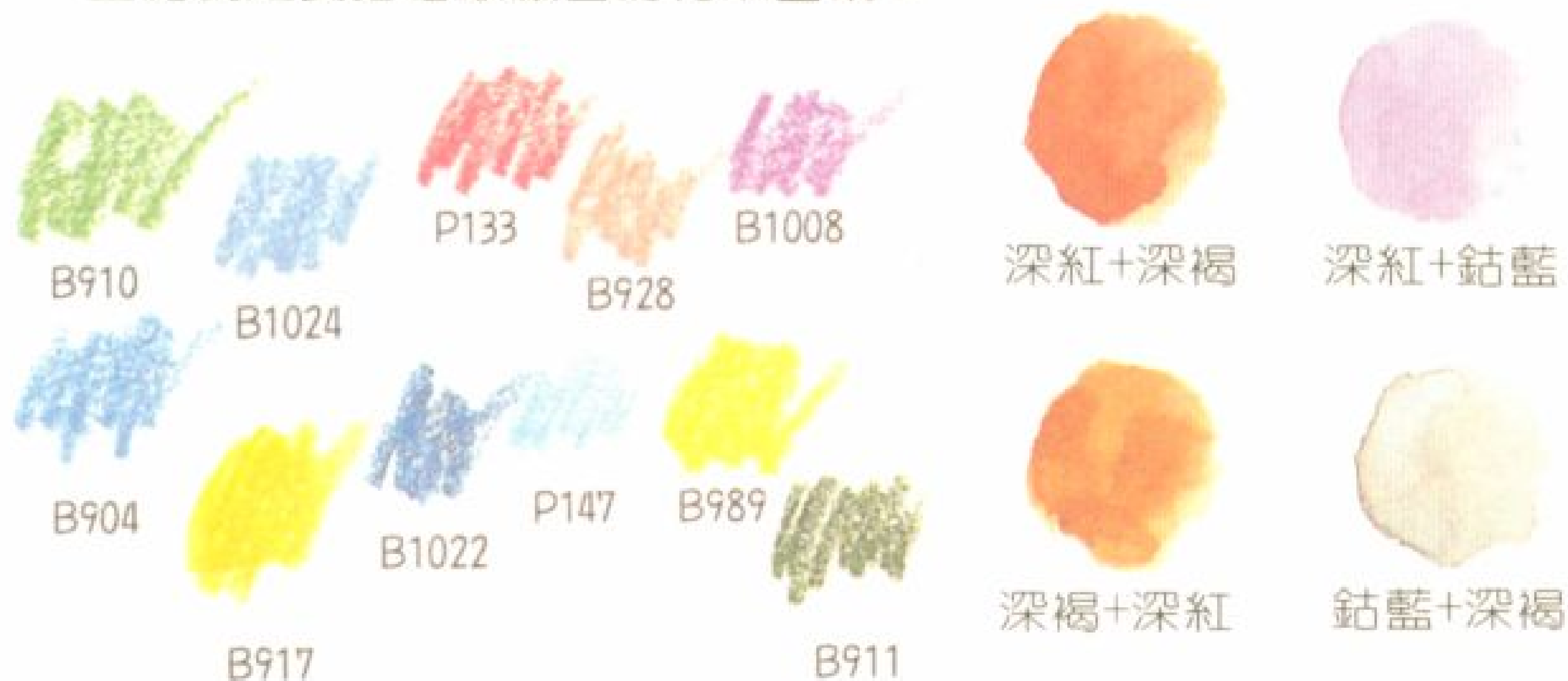
再使用色鉛筆

水彩乾了之後，就可以開始描繪紋飾，也可以使用吹風機加速乾燥，然後再以黃綠色畫出莖與葉。莖的形狀關係著紋飾的整體感。

底部陰影的描繪給人一種實體感，影子的色彩用鈷藍加深褐色調和。

再加強明暗度
就完成了。

使用粉紅色與藍色描繪小花的紋飾。
重點就是要描繪最顯目的花朵圖案。

最後的陰影線

茶杯的下方加上細膩的陰影，表現出弧形的立體感，讓畫面出現遠近的空間感。

B：BEROL色鉛筆　P：POLYCHROMOS色鉛筆

讓人想要細細品嘗的風味紅茶

英國 Minton 製造的瓷器

紋飾的靈感，源自於英國
古城內的壁畫與傳說

茶杯&盤子 collection

芬蘭古瓷

Rörstrand MUSEUM

沙漠玫瑰

簡單大方沙漠SAND古瓷是瑞典王室御用品之一，由北歐最古老的瓷器窯所燒成。

匈牙利Herend

Herend

布拉格薔薇

特爲哈布斯堡王室所燒製，是獨家的設計。

德國Meissen

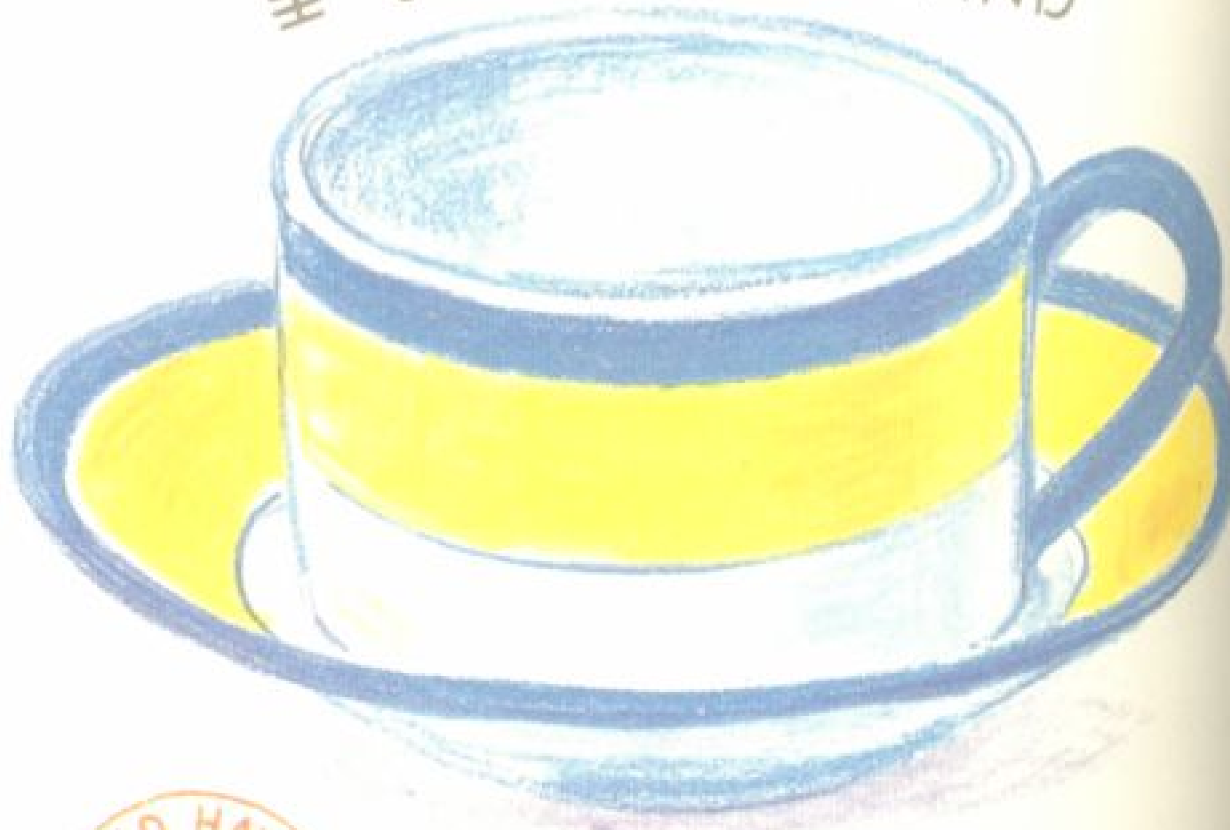

Meissen

Blue Onion藍洋蔥

1739年製造，參考日本桃花木、果實與青竹、芍藥加以繪製，與水仙花相似。

里摩瓷器HAVILAND

CH. FIELD HAVILAND LIMOGES

吉維尼亞

莫內在1898年設計的紋飾，以他晚年時所居住的村莊命名。

眞是極爲精美的白瓷杯盤啊！歐洲在18世紀以後就開始製造白色的瓷器了，而後流傳到日本與中國。在歐洲，純白瓷器最早是由一位煉金師傅貝特卡所製作的，因爲德國的君王極爲喜愛日製瓷器，所以命令貝特卡於東德的城鎮研究瓷器的製作，經過三年的軟禁生涯，他才成功地製造了白瓷，雖然這項技術是被下令不可外傳的祕法，但是在歐洲各地早已廣爲流傳了。

理察吉諾理

義大利果物

1760年左右製造，義大利貴族在別墅招待宴客時所用的。

威基伍德

野草莓

碧玉瓷

由Josiah Wedgwood在1774年製作完成，是實驗了約1萬次左右的珍貴作品。

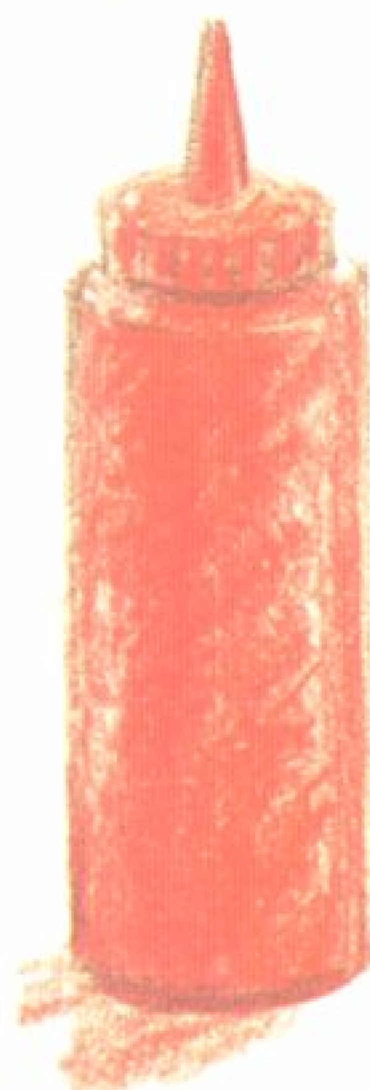
輪廓線描繪 2

自然度愈高

用眼睛觀察的描繪？用感覺體會的描繪？

大家都知道，蘋果是紅色，而檸檬是黃色的，但爲了要讓繪畫更富有趣味，可以利用顏色的深淺，讓圖面愈加豐富。如果想要控制顏色的深淺，就要掌握線條的強弱。一些些的色差、簡單樸實的線條，便能使物體表現出實體感。

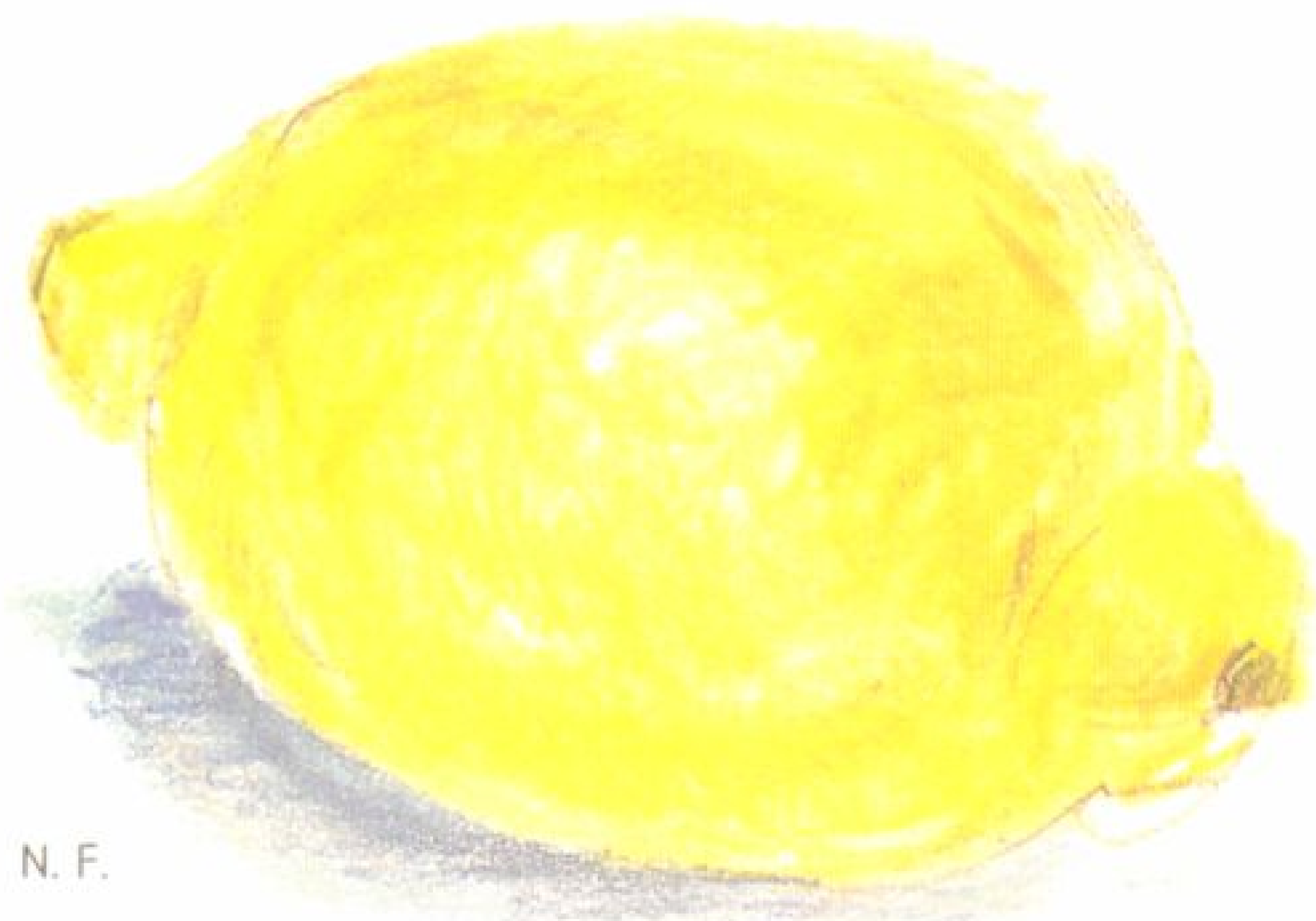

用眼睛觀察時。類似色可以自然的融合。

即使是線條變粗，也不失自然。

黃色系與各種顏色都能組合

黃色系（黃土色）是表現自然時最無法欠缺的顏色。

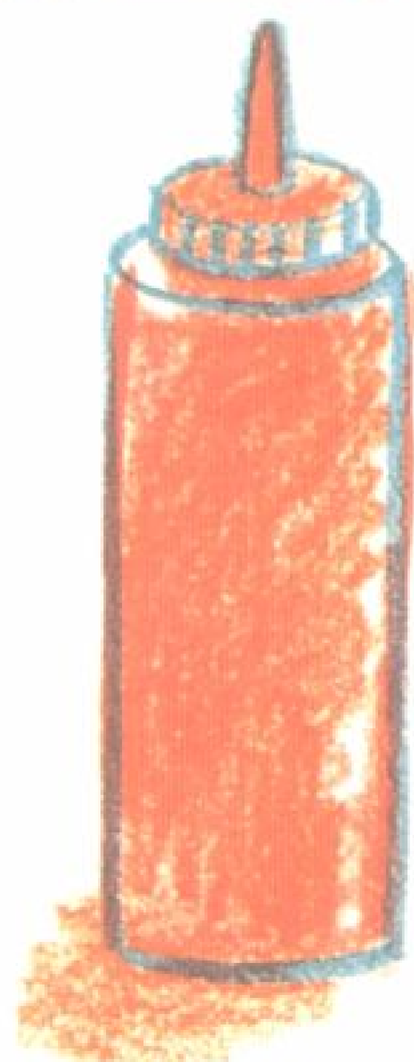

突出感愈強 →

利用些許的
深色強調形
狀，突顯物
體。

使用鮮豔的對比色，
也能畫出趣味性。

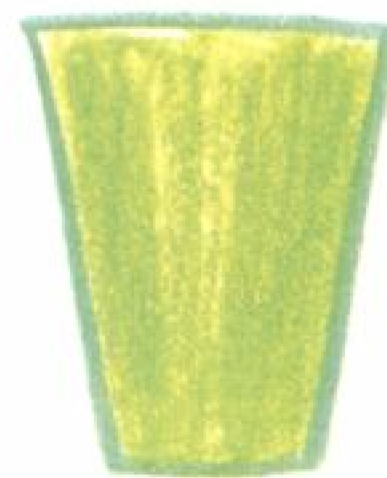
Y. K.

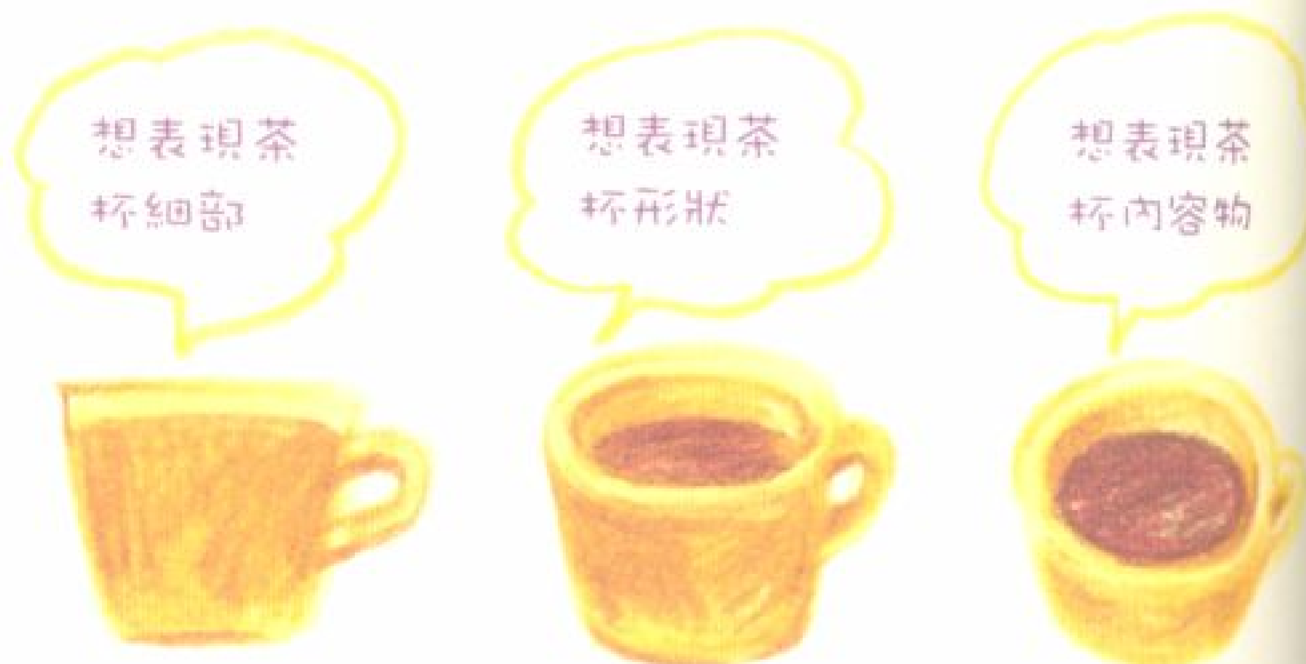

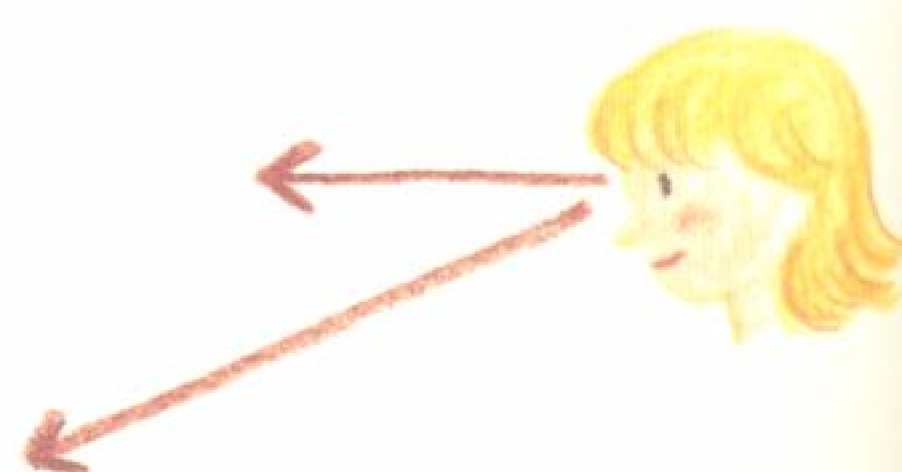
使用的是POLYCHROMOS色鉛筆

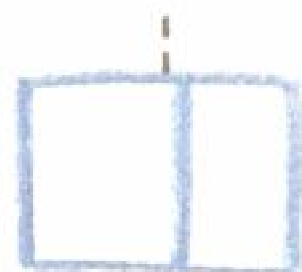
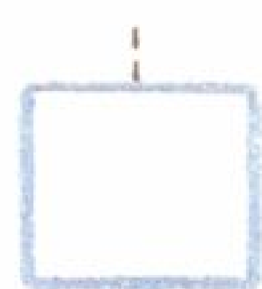
感覺視線的高度

哪個視點是最佳的
繪畫角度呢？

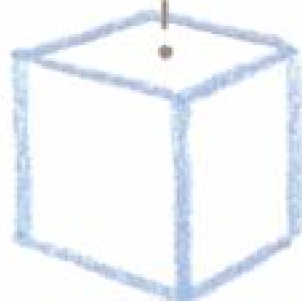
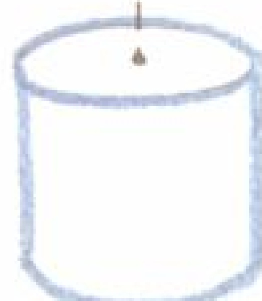
這個問題
就關係著如何表現
與想要表現什麼的問題了

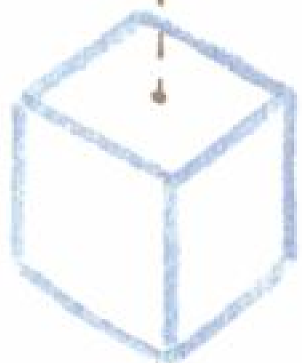

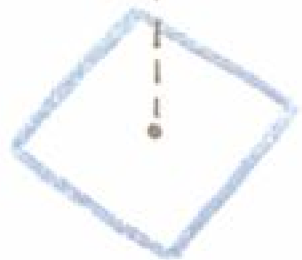
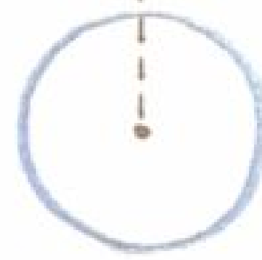
平視

30度角

45度角

俯視

稍稍的改變角度，物品的形狀就有所不同，在繪製茶杯、描繪紋飾或形狀打稿時，可以以不同角度試看看。等到要確定畫面時，謹記每個面的變化，對於下筆更有幫助。

正面的描繪方式
表現出優美圖面

擱在架上的茶杯、玻璃杯或靜置窗邊的玻璃瓶……這些日常所熟悉的物品，由正面、側面細細地觀察，也會發現它們不同角度的形體美感而覺得新鮮哦！

從上方30度角描繪的方式
增加趣味性

通常都是放置於桌面上描繪，如此能觀察到物體的內部與側面，並流暢表現出物體的形狀。當然，也可嘗試各個不同方向的描繪，感受迥異的趣味性。

從正上方描繪平面物體
充分表現美感

想要描繪料理，表現出食物的美味時，可將物品置於正前方，從上方描繪，由橫切面著手是無法表現出菜色的。平面物體，可以此法表現。

火紅雪佛蘭

塗繪時須注意車體反光部分

描繪流線型大紅色的車體時，要注意車身的反光線條。先輕輕的描繪出車體輪廓，再塗上顏色。

爲了要表現車身側面的立體感，可以加深顏色及車門的線條，但不需要特別使用黑色描繪，留白即可區別出車門間的縫隙了。

取景的視線要稍稍傾斜角度提高

繪製汽車的最佳視點就是微微傾斜的角度，不過此刻描繪的是模型汽車，所以視線角度要稍稍提高。

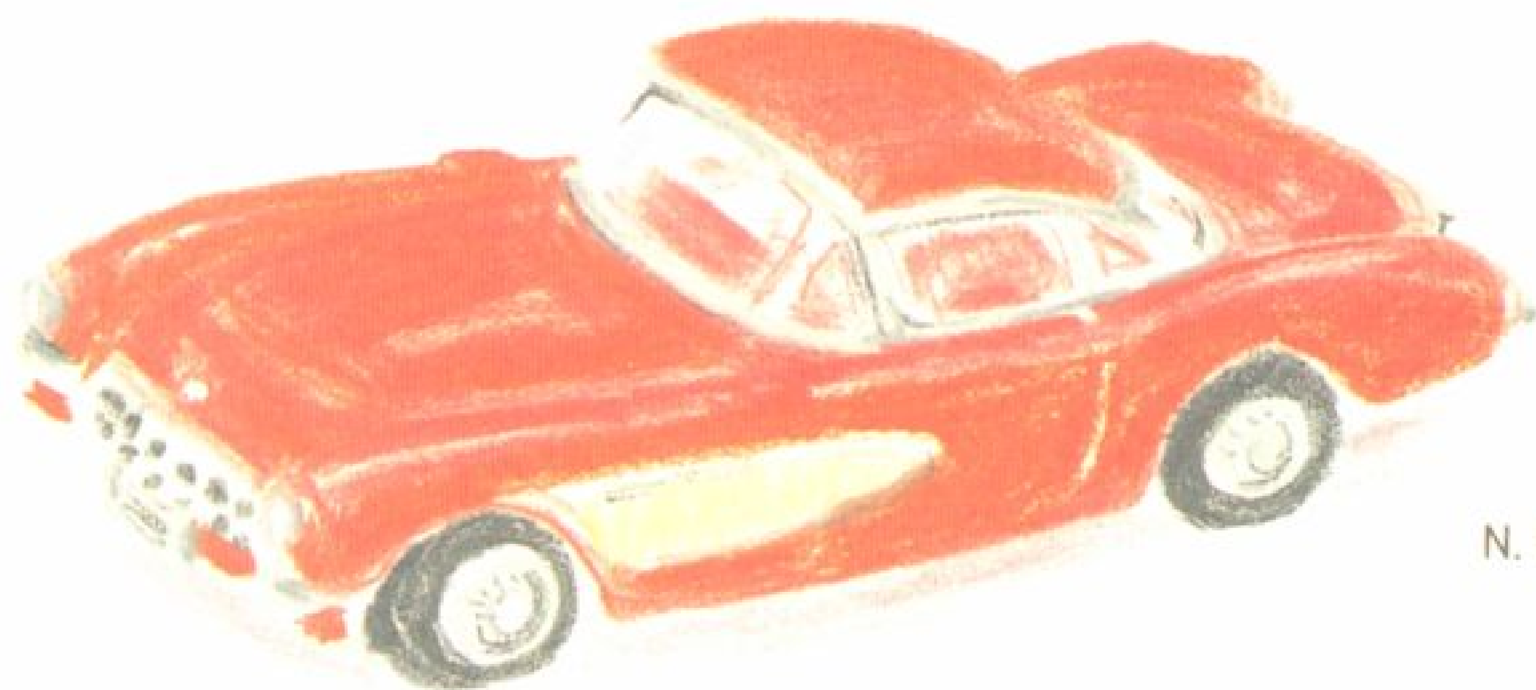
紅色的迷你雪佛蘭，可以放在手中觀察，要詳細的描繪車體細部哦！

引擎蓋

以平穩的曲線描繪引擎蓋光澤部分，不要忘記畫上汽車的標誌。

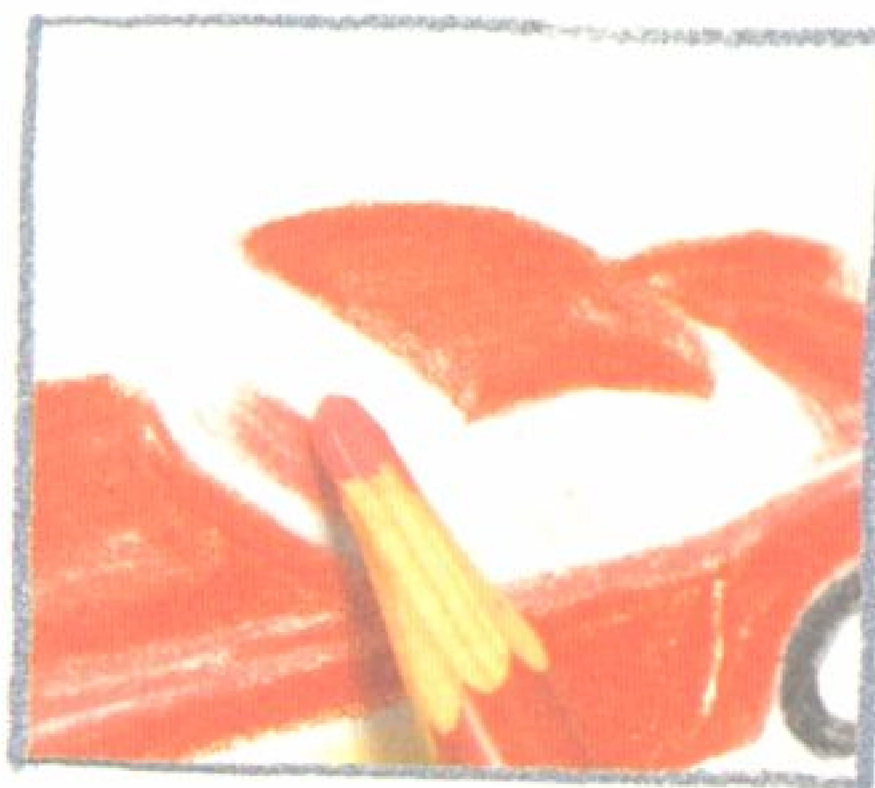
車體請用淺、中、深3種紅色分別上色。

水箱護罩

使用筆尖描繪水箱護罩的間隙，
就好像在描繪網狀物一般。

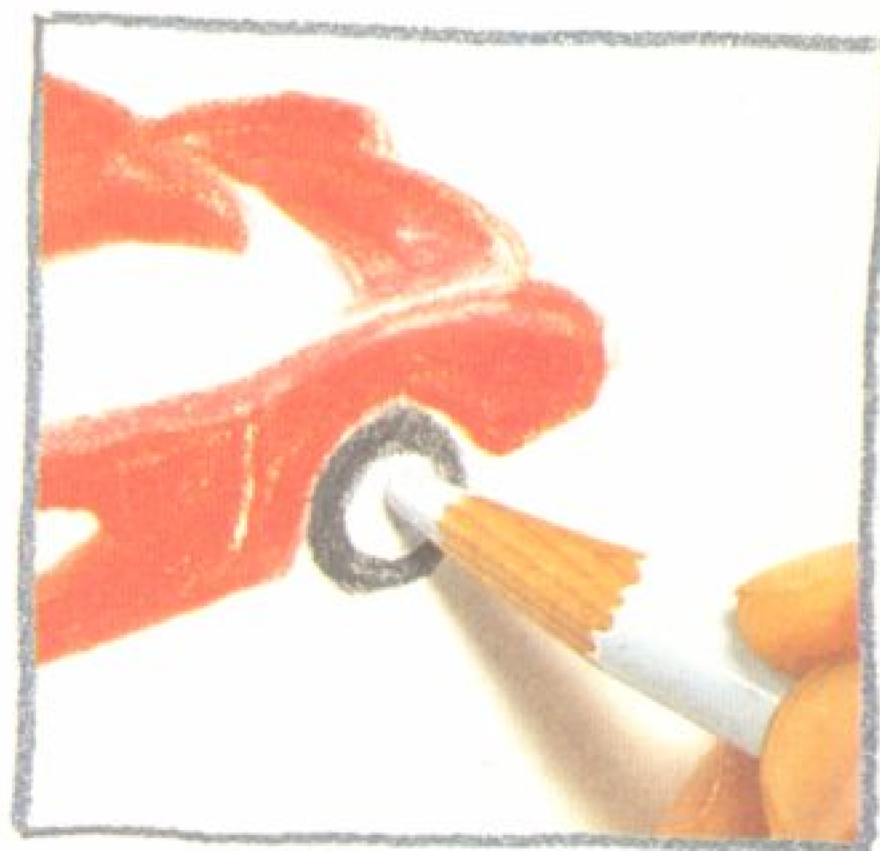

擋風玻璃

塗繪擋風玻璃時，儀表板的部分顏色要稍淡，才能夠表現出玻璃的穿透感。

車輪

輪胎的顏色不要只單純用黑色，可以用暗灰色系與其他色系調和，在打底前請先用灰色描繪輪胎輪廓。

B：BEROL色鉛筆　H：HOLBEIN色鉛筆　P：POLYCHROMOS色鉛筆

迷你車 collection

凱迪拉克・62型(1950)

這台車通常當馬戲團的宣傳車用，不過也經常出現在競技比賽中。

BMW・Isette250(1950左右)

特點是從正面開車門的坐乘方式。

英凱旋TR3A蒙地卡羅(1959)

是英國賽車競技中最受歡迎的車種，出產於蒙地卡羅。

福特・F-100(1953)

美國福特所製造的最頂級貨車，載運著輪胎與工具感覺相當粗獷。

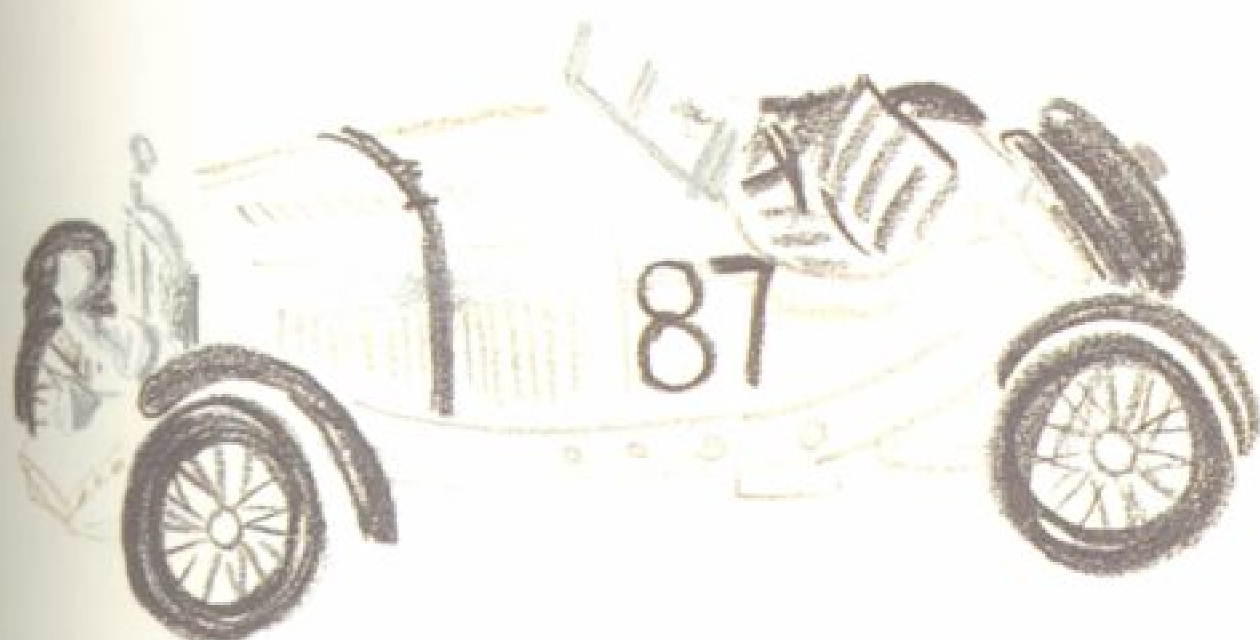
愛快羅密歐S.W.(1960年後期)

四輪傳動的超大輪圈，是一輛極爲適合賽車競技的跑車。

愛快羅密歐/賽車用1994(1966左右)

雖然是賽車車種，不過外型顏色相當鮮麗，不愧是義大利車種。

賓士•SSKL敞篷車（1931）

魯邦三世曾經乘坐過的高級敞篷車，五右衛門也曾擁有過的車種。

寶吉第（1938）

只接受訂單的戰前高級車種，市面極爲少見，如果看到請立即購買，而RIO公司所出產的模型汽車最精緻。

法拉利 156　F1（1961）

造型特殊的正面車體，是一輛設計極爲新穎的F1頂級跑車。

雅士頓一馬田DB5（1964）

古典車種的最優質房車。

積架MKⅡ3.8（1960）

優雅的英國房車車系，剛出產時曾造成大轟動。

N. F.

積架頂級3.5（1948）

石原裕次郎曾乘坐的車種，是義大利1000公里競賽(紀念車種)的出廠車。

選擇自己喜愛的水性色鉛筆

不同的水溶方式表現不一樣的質感

水性色鉛筆，顧名思義就是「加水」即能呈現出水彩效果的色鉛筆，也可以當作一般的色鉛筆使用。水性色鉛筆的筆芯比普通色鉛筆還要堅硬一些。

水性色鉛筆水溶的狀況也會因顏色有所差異，明黃或黃綠、粉紅色、水藍色等極爲容易擴散，至於深色系就很容易留下筆觸。不過STABILO（鵝牌）的黑色色鉛筆只要些許上色，就可以顯出極黑的色彩。

水性色鉛筆分成容易留下筆觸的硬質色鉛筆，與易溶解的軟質色鉛筆，還有粗筆芯與細筆芯的區別，其中以多產細筆芯的POLYCHROMOS輝柏牌與STABILO鵝牌的色鉛筆，在描繪精緻物體上就很好用。

各廠牌的差異

軟（軟質）

FABER CASTELL 粗芯色鉛筆

中（普通）

FABER CASTELL 軟質色鉛筆

DERWENT色鉛筆

SUPRACOLOR 色鉛筆

KARAT色鉛筆（施得諾牌）

STABILO 色鉛筆(鵝牌)

STABILO 特優質色鉛筆（鵝牌）

硬（硬質）

PRISMALO色鉛筆

即使是同一個廠牌，依據顏色不同硬度也會有些許差異

輝柏牌（FABER）粗芯水性色鉛筆

(FABER CASTELL/德國)全120色　軟質

筆芯質軟，輕塗也非常容易顯色，溶解性佳，色彩鮮麗，筆芯粗約爲3.8mm，與同公司的油性色鉛筆色號相同，所以可以搭配使用，極爲方便。

SUPRACOLOR水性色鉛筆

(CARAN DACHE/瑞士)全120色　普通

硬度中等，明色系筆質較爲堅硬，溶解度佳，顯色優美，深色系會殘留些許的筆觸，筆芯粗約3.7mm。

施得諾牌水性色鉛筆

(STAEDTLER/德國)全60色　普通

筆質中等，溶解度佳，色彩鮮麗，顯色容易，筆芯極細爲2mm，適用於多層上色。

各廠牌的
水性色鉛筆
就是長這個樣

GOLDFABER軟質水性色鉛筆

(FABER CASTELL/德國)全50色　微軟

溶解度佳，顯色普通，明色系的粉紅色、藍色等色調不明顯。因為是軟質筆芯，所以可以削尖使用，大多以鮮豔的色系為中心，並有相當齊全的藍色系列。

DERWENT牌水性色鉛筆

(REXEL/英國)全72色　微軟

筆感滑順，溶解、顯色度佳，筆觸殘留較少，筆芯微粗，與同公司出產的ARTIST色鉛筆一樣都是72色，以灰色為主軸，極具個性化。(註：ARTIST多為專業人士使用)

STABILO軟質水性色鉛筆

(SCHWAN鵝牌・STABILO/德國)全36色　普通

溶解性佳，筆觸少，特別是明色系列的顯色優美，深色系的色調鮮豔，比同公司的特優色鉛筆相較之下，顏色更加齊全。

PRISMALO I 水性色鉛筆

(CARAN DACHE/瑞士)全40色　硬質

適用於精緻細膩的塗繪，顯色較弱，溶解後顏色較淡，顏色較不易擴散，因為屬於硬質筆芯，所以選擇紙張時要特別注意。

先以色鉛筆描繪形狀與紋飾

普通的色鉛筆(油性色鉛筆)不溶於水

先以色鉛筆描繪輪廓線與紋飾，再使用水性色鉛筆上色，之後以沾濕的筆刷將顏色溶解拓散。白色與黃色等較明亮的顏色，因爲含蠟的成分高，防水度佳，所以可選擇適合的顏色配合使用。

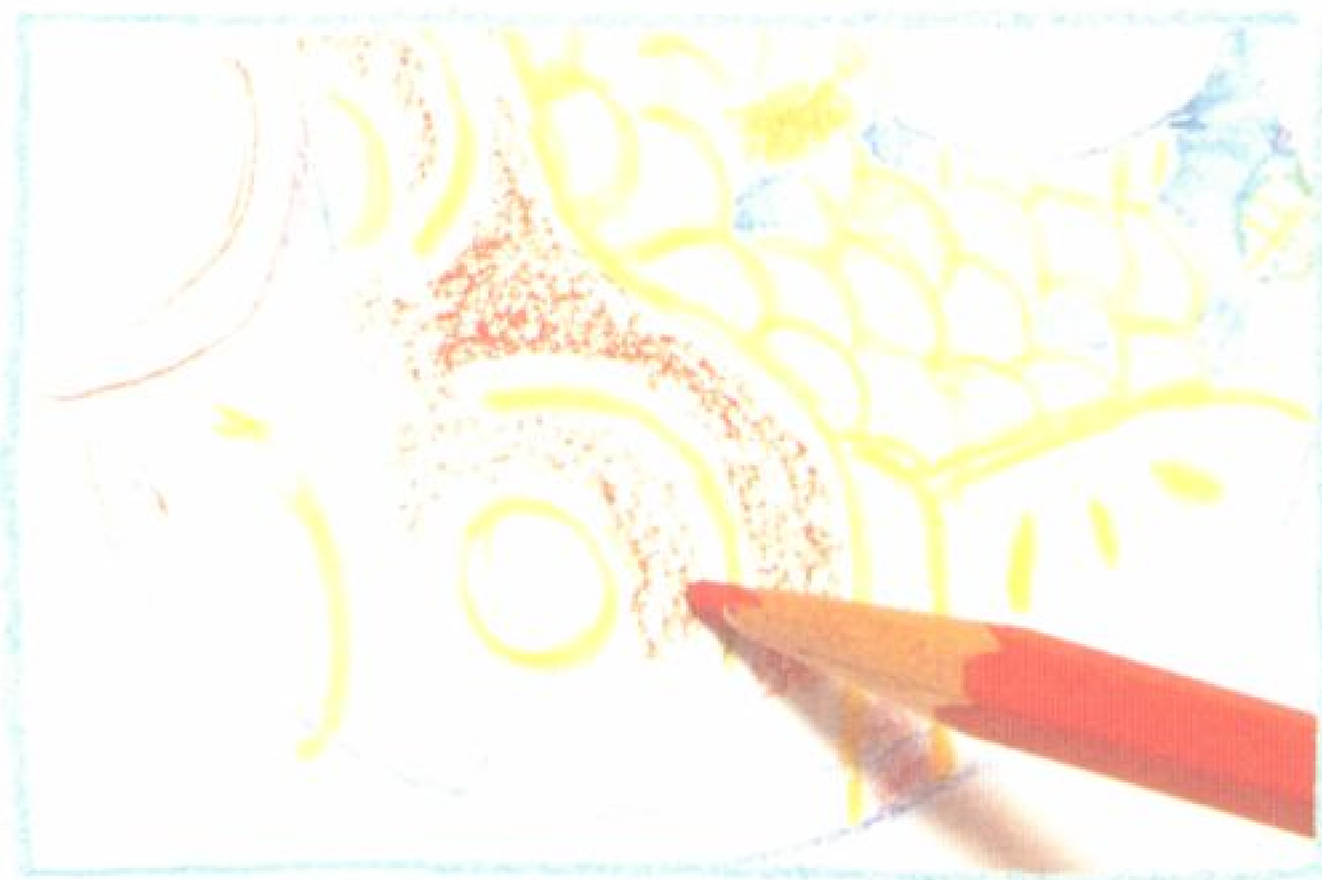
油性＋水性

水性＋水性

使用水性色鉛筆上色

沾濕筆刷將顏色拓散開來

選擇能夠保含水分的水彩筆(微濕)。

為什麼金魚

會有鼻子呢？

Teddy

不要這樣看我啦

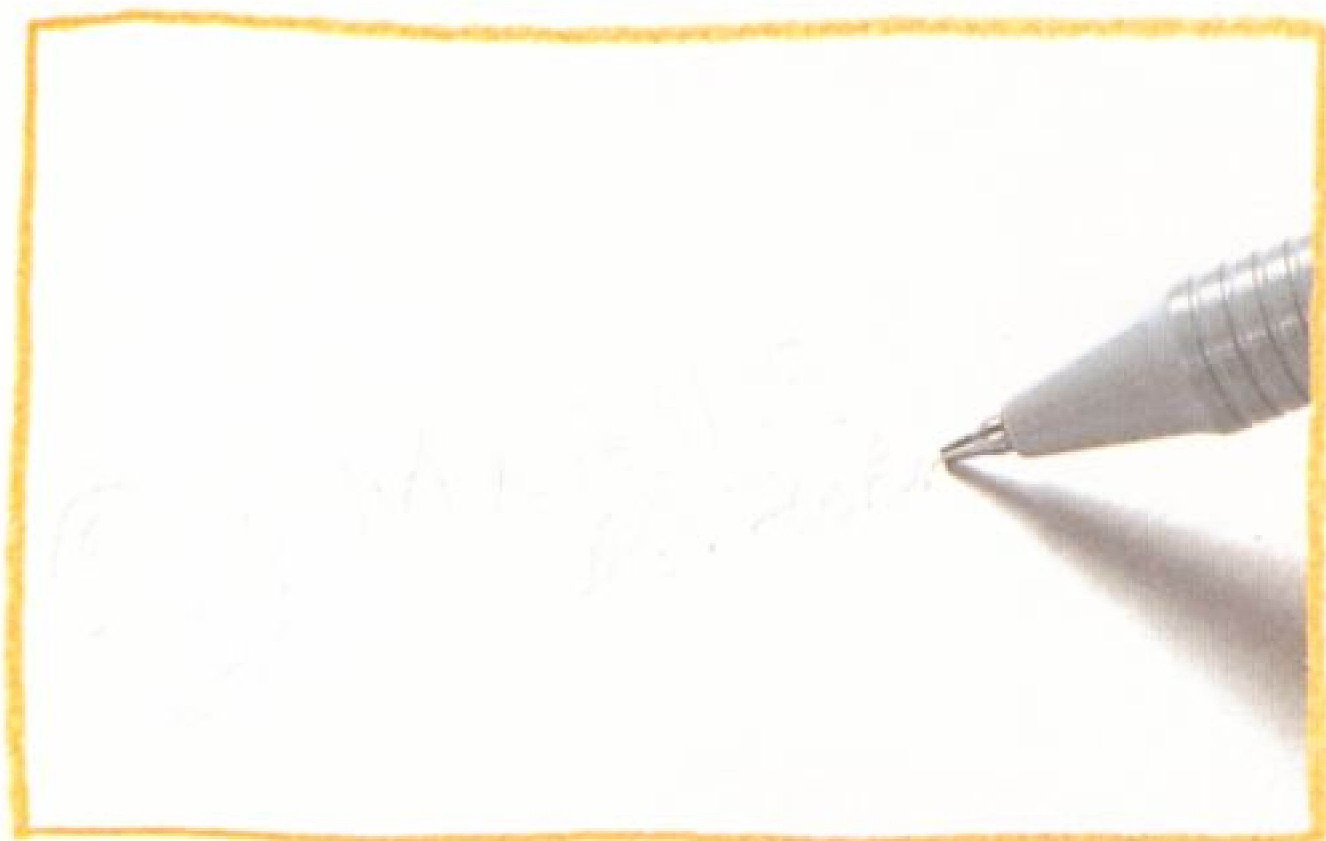
利用畫筆將最珍愛的

Teddy Bear 畫下來

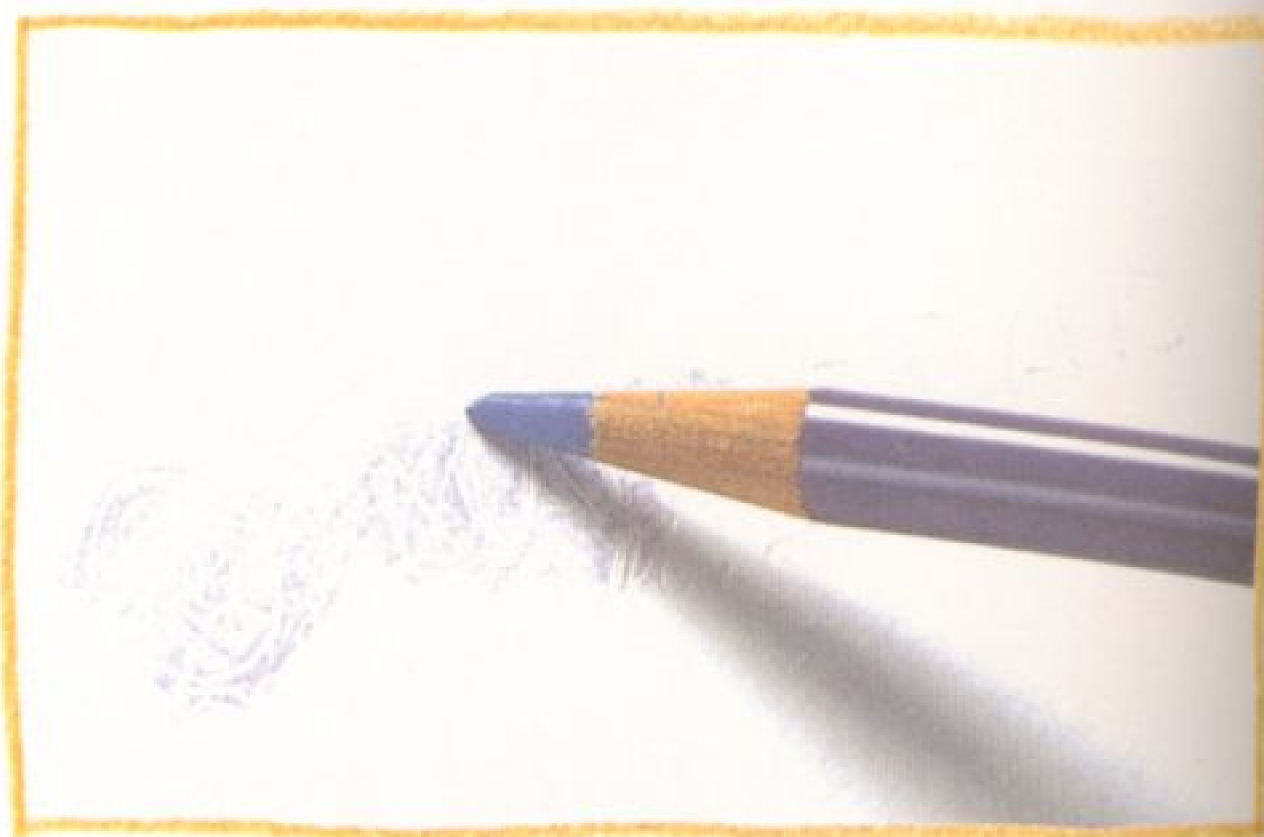
口琴

白色文字部分利用壓痕處理（壓畫）

首先使用沒有筆芯的自動鉛筆，在紙面畫上紋樣，讓字痕微微陷入。

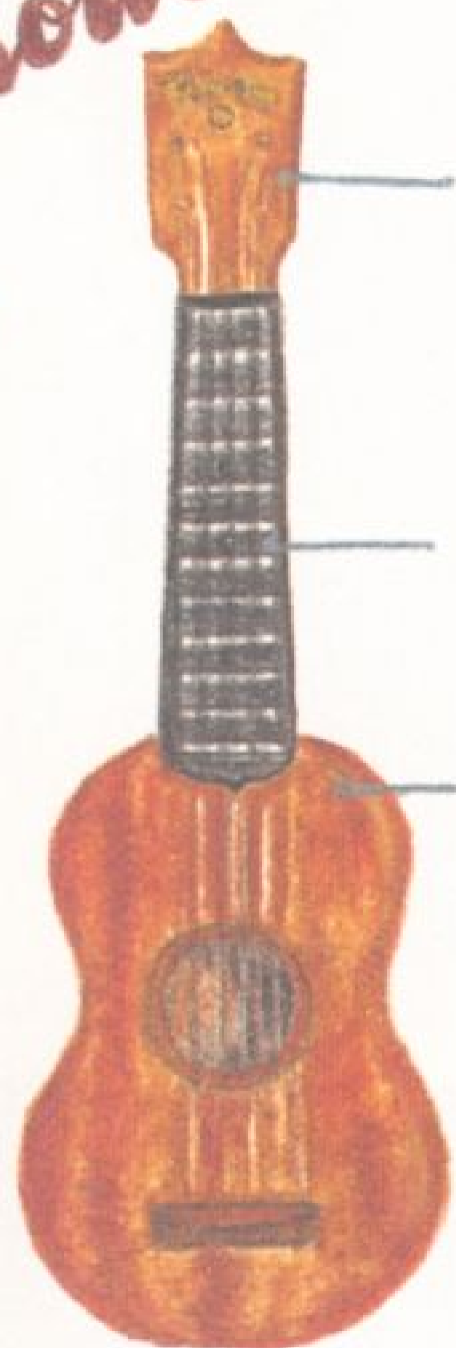
再使用色鉛筆輕輕上色，就可以顯現白色文字，表現出金屬雕刻感的細緻線條了。

FAM
日本
葉樂

UKULELE collection

Famous

標準型

琴頭

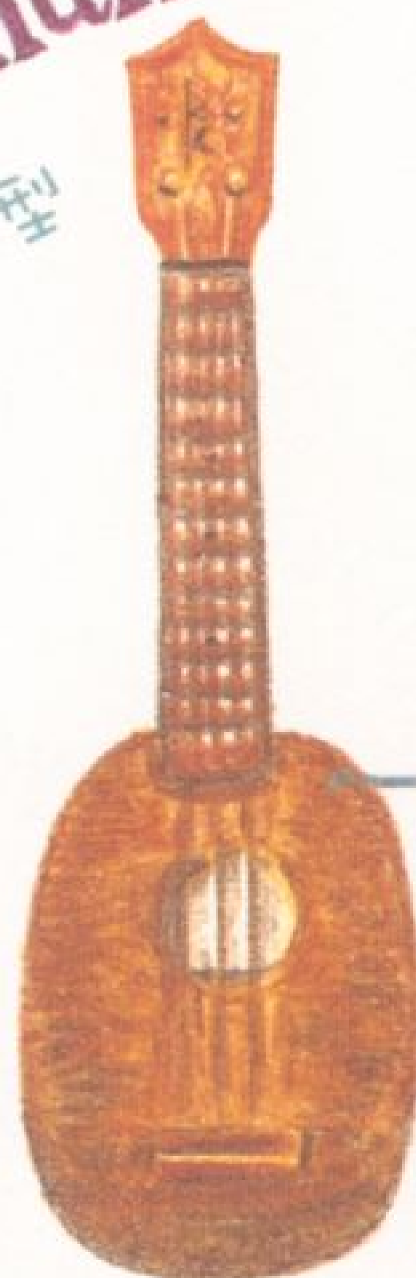
琴枕

琴身：由似桃花心木的寇阿相思樹製成的，音色極為優美。

FAMOUS廠牌是由日本國前橋市的三葉樂器所製造。

Kamaka

菠蘿型

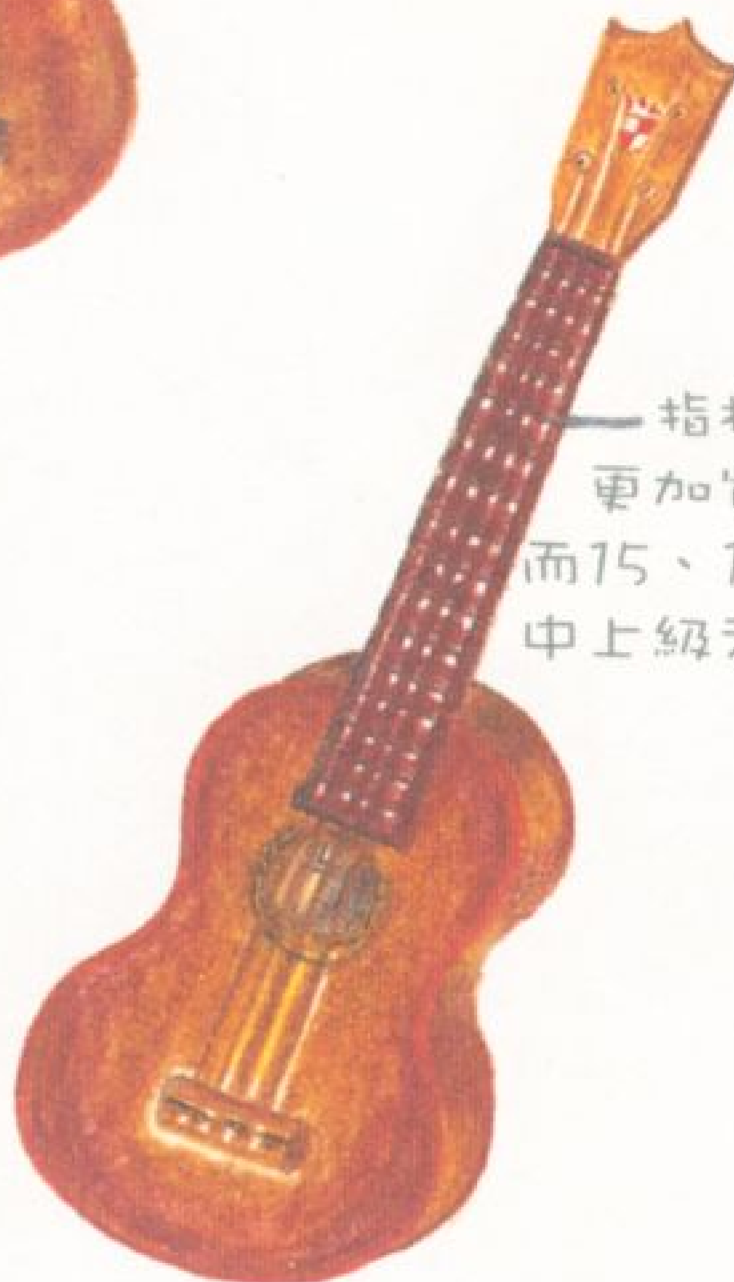
使用夏威夷天然芯材製作，木紋極為優雅。

KAMAKA是夏威夷著名的商品。據說這個樂器能夠充分表現夏威夷風的音樂，如果到夏威夷請務必試試看哦！
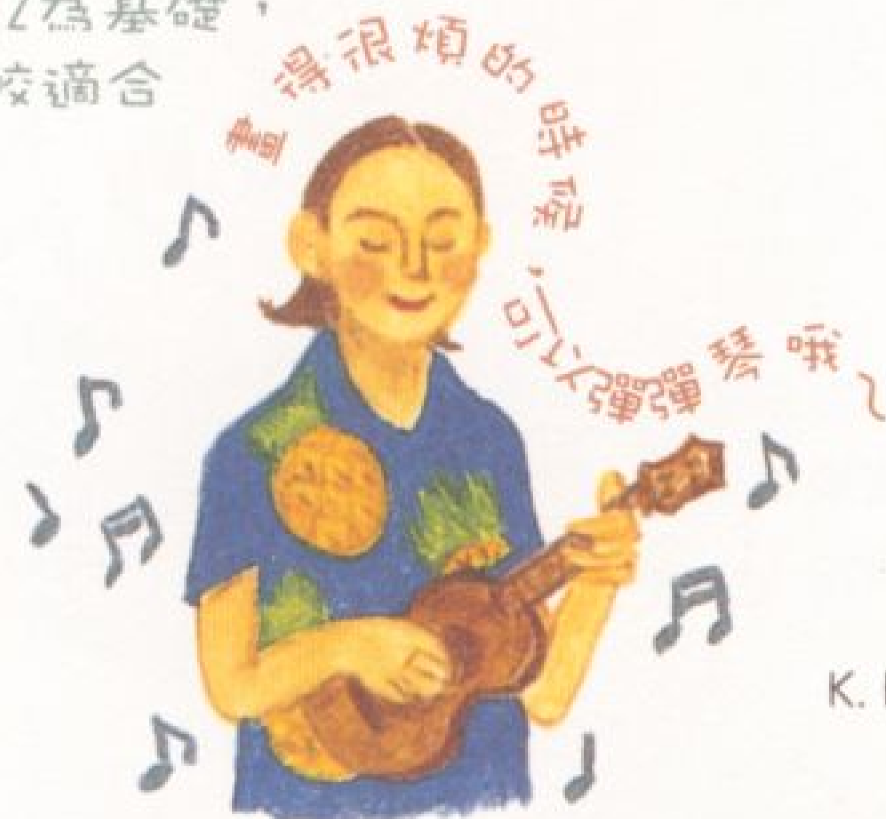
LUNA

昭和30～40年間，黃昏之星樂團曾造成流行風暴。

指板數量增加，使音域更加寬廣，以12為基礎，而15、17、20就較適合中上級者使用。

複製・拼貼式的封面設計

在影印紙上塗黃色，讓封面感覺不像是色鉛筆所繪塗的作品。

可以將原封面圖縮小，變化比例做不一樣的排列組合。

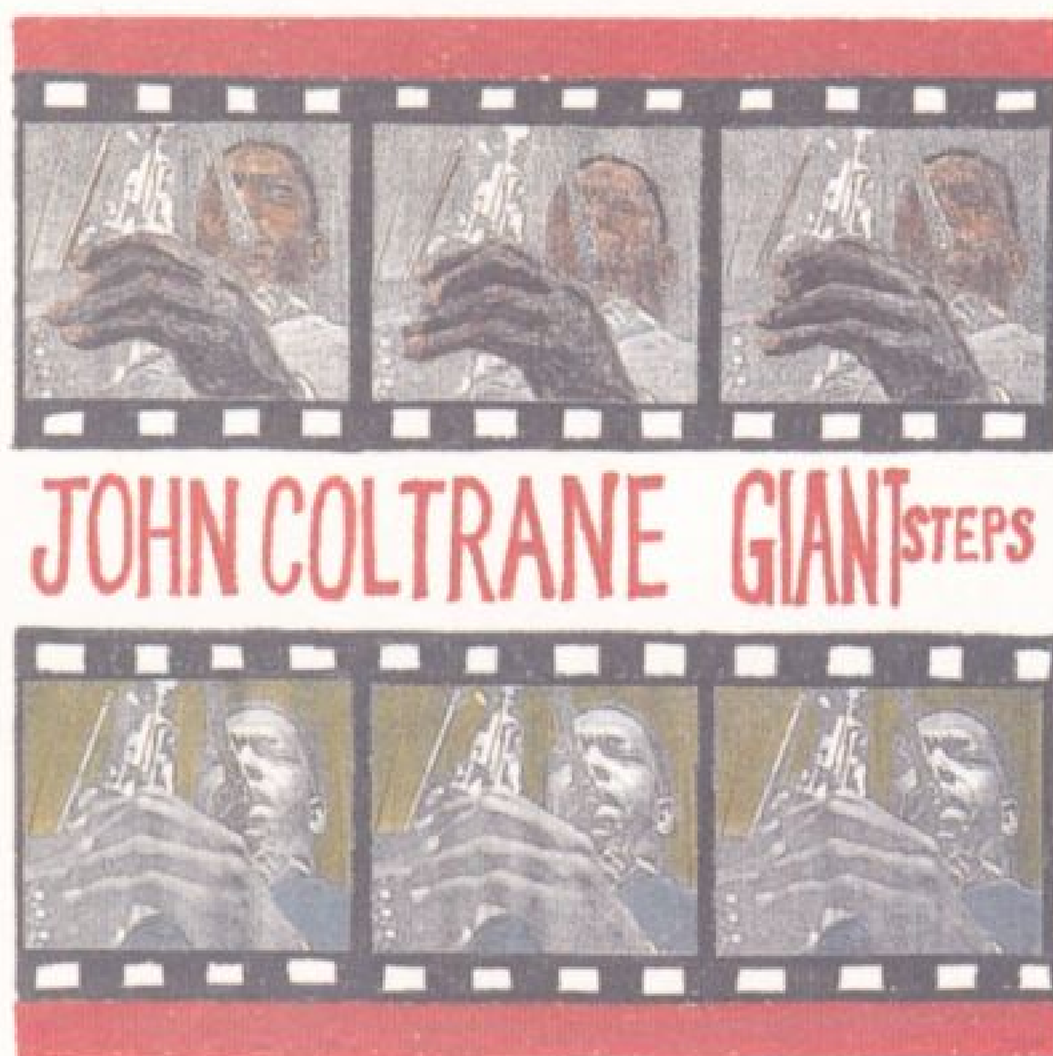
因爲液狀膠水容易造成紙張浮彎，所以最好使用口紅膠黏貼。

在影印紙上塗繪喜愛的顏色。

由於製作的是封套，文字可以顯眼些，編排設計上須注意畫面的協調性。

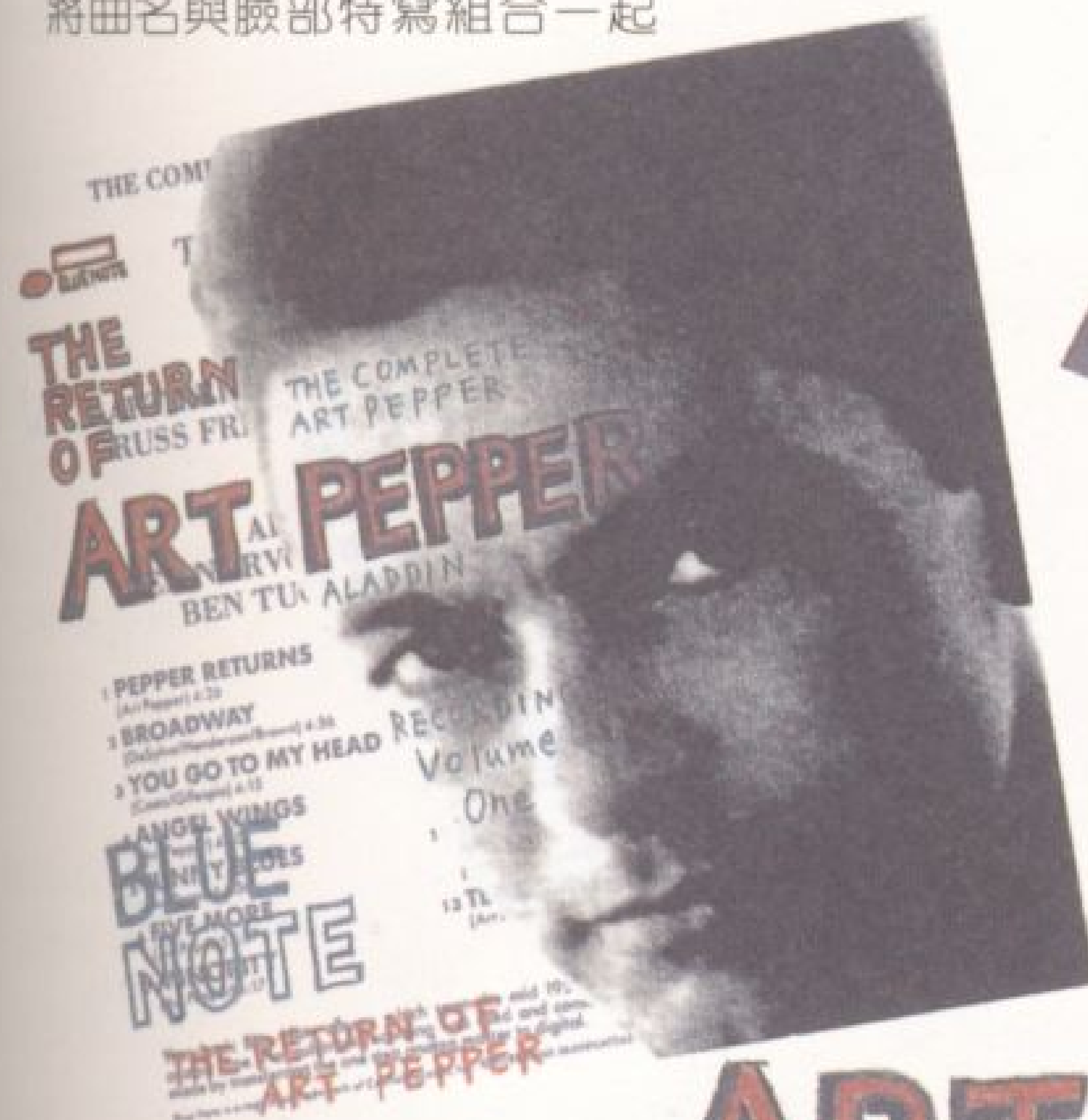
外框以底片的形式
呈現。
猶如音樂在耳邊環
繞一般。

K. K.

將曲名與臉部特寫組合一起

BLUE NOTE
ANGEL WINGS

做成文字重疊的效果

讓文字有陰影
的感覺

K. K.

N. F.

期待的春天

先以水性色鉛筆上色，再加以塗勻

若畫筆有加以瀝乾，多次塗勻就不會出現失敗的情形。

在明亮的地方輕輕畫上淺色，然後在陰影部分以多層上色的方式加強深淺度。

沾濕的畫筆將顏色塗勻後，就會呈現如同水彩的效果。淺色的部分在塗勻後就看不到筆觸了。此處使用的是水墨畫用的毛筆。

使用水性色鉛筆

重點1

細部上色時，筆刷的含水量要儘量少，可以利用水杯邊緣將水分瀝乾，否則水分過多會造成暈開的現象。

水分過多會出現顏色不均的情形

適當的水分則能表現出深淺

重點2

要等到紙面晾乾後，再做二次上色。

可以利用吹風機加快乾燥的速度

如果沒有等到紙面晾乾就上色，會產生斷筆畫的現象。

請在充分乾燥後，再慢慢的塗上顏色。

球莖的部分可以順著弧度加上筆觸

水溶後的色彩可以當作底色，之後再用赤茶色的油性色鉛筆以較粗的筆觸重疊上去。

這裡使用的是水性色鉛筆，沒有沾水時，能當普通色鉛筆使用。

Tulip

利用報紙當作包裝紙的獨特創意

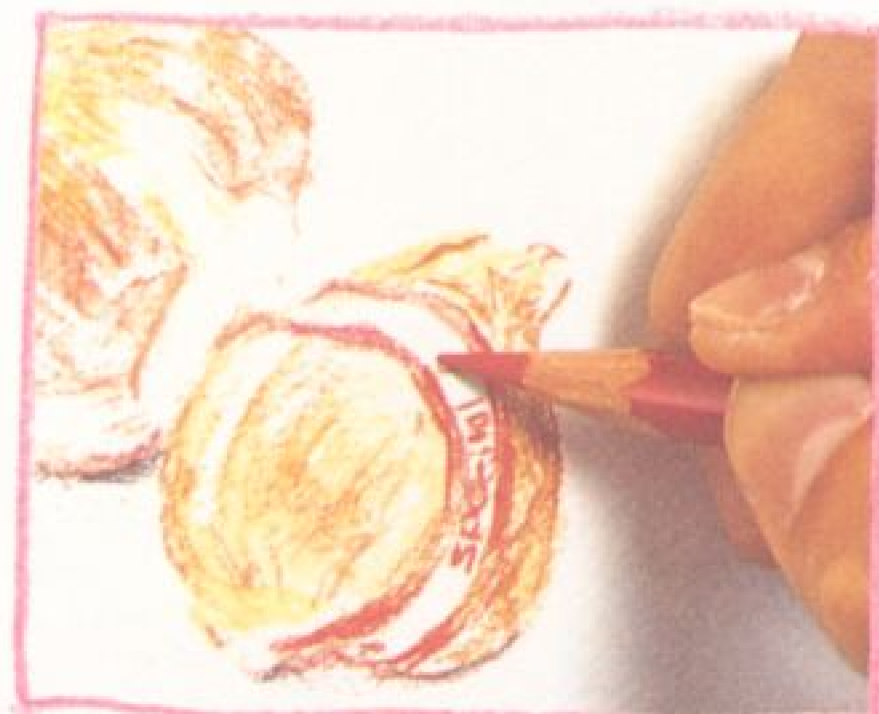
描繪紅色的貼紙

在球莖上描繪紅色的線，畫出標誌貼紙的形狀。想強調的部分可以描繪二次。

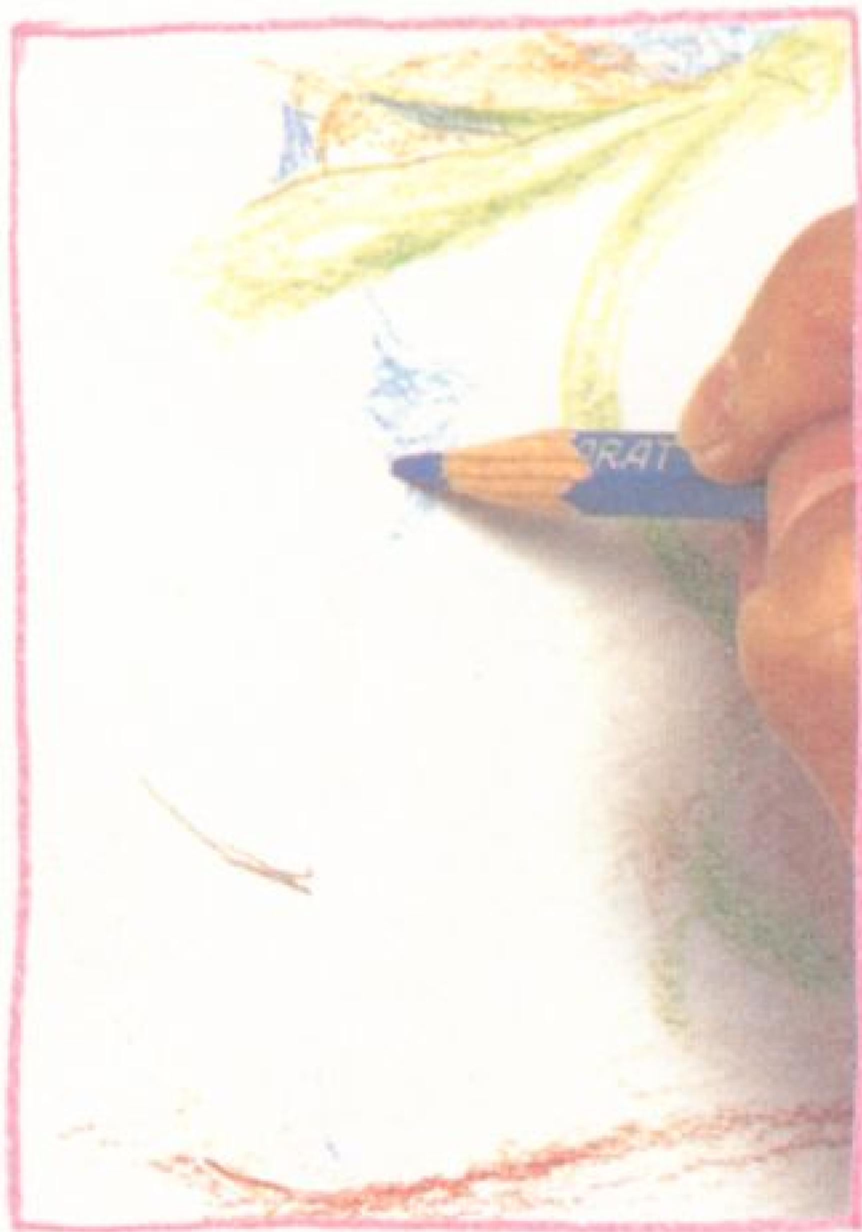

輪廓部分因爲反光，可以使用淺粉紅色表現。

將筆芯削尖描繪文字。偶爾加深文字的陰影，可讓畫面更富趣味性。

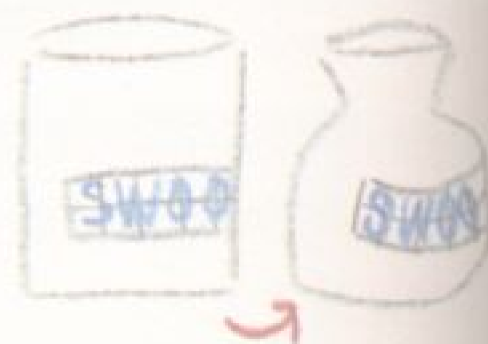
帶著些許歪斜的文字與圖樣

以黃色輕輕地
畫出輪廓線，
然後整體上色。

根據靜物實體
描繪歪斜的文
字即可。

最後使用深紅色加強周圍陰影的部分，注意塗上深色後，千萬不要將畫面弄髒。

M. K.

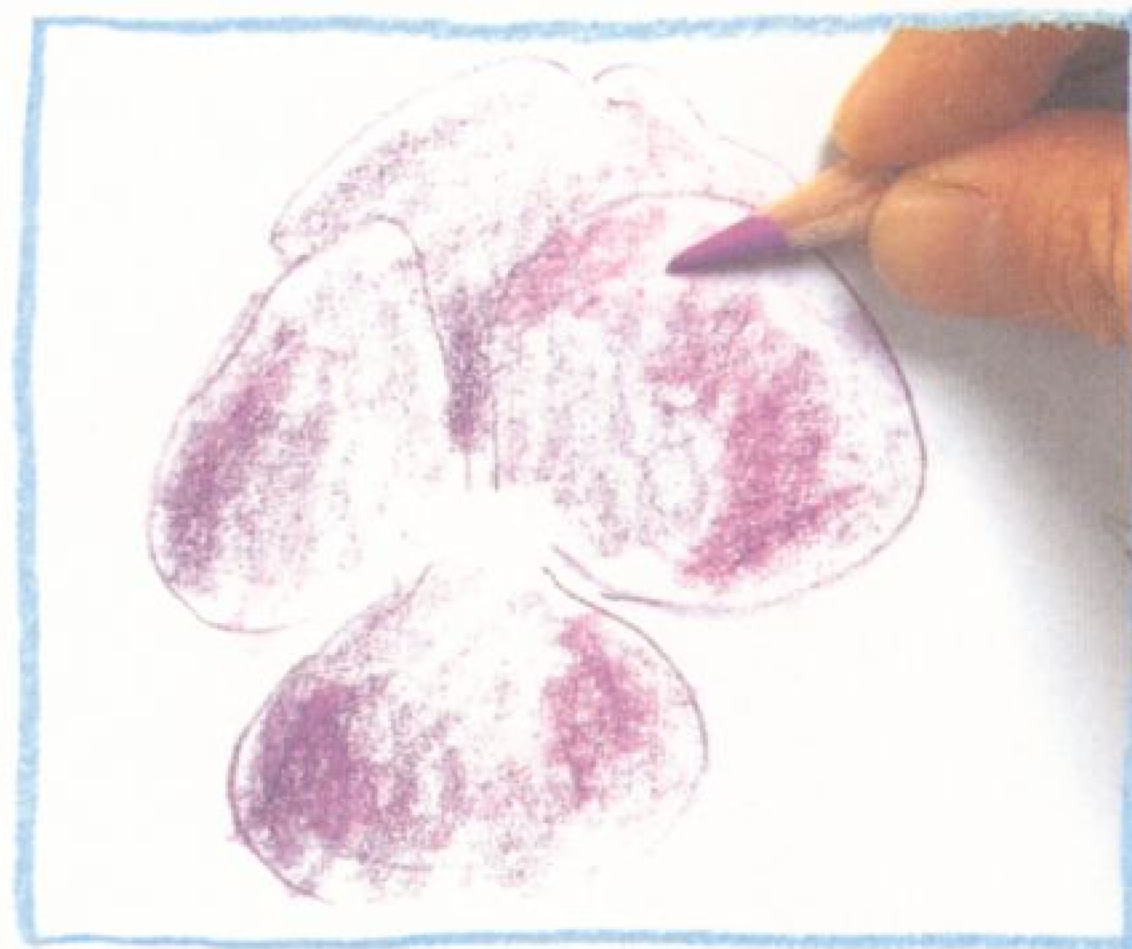

使用含水分的筆刷加以塗勻想要表現出球莖的表皮實感時，可以將筆刷輕輕的沾水塗色，就會顯現出不同的變化。

如果在日本畫紙(水彩用紙)上塗繪的話，色彩會更鮮麗哦！

春意盎然的三色堇盆栽

花朵底色可以使用明亮的淺紫色

先以淺紫色描繪出輪廓，傾斜執筆輕輕的塗勻。

使用3種顏色多層上色，充分表現出三色堇的色澤。

第二層上色使用的是深紫色

形狀

蘋果綠

+

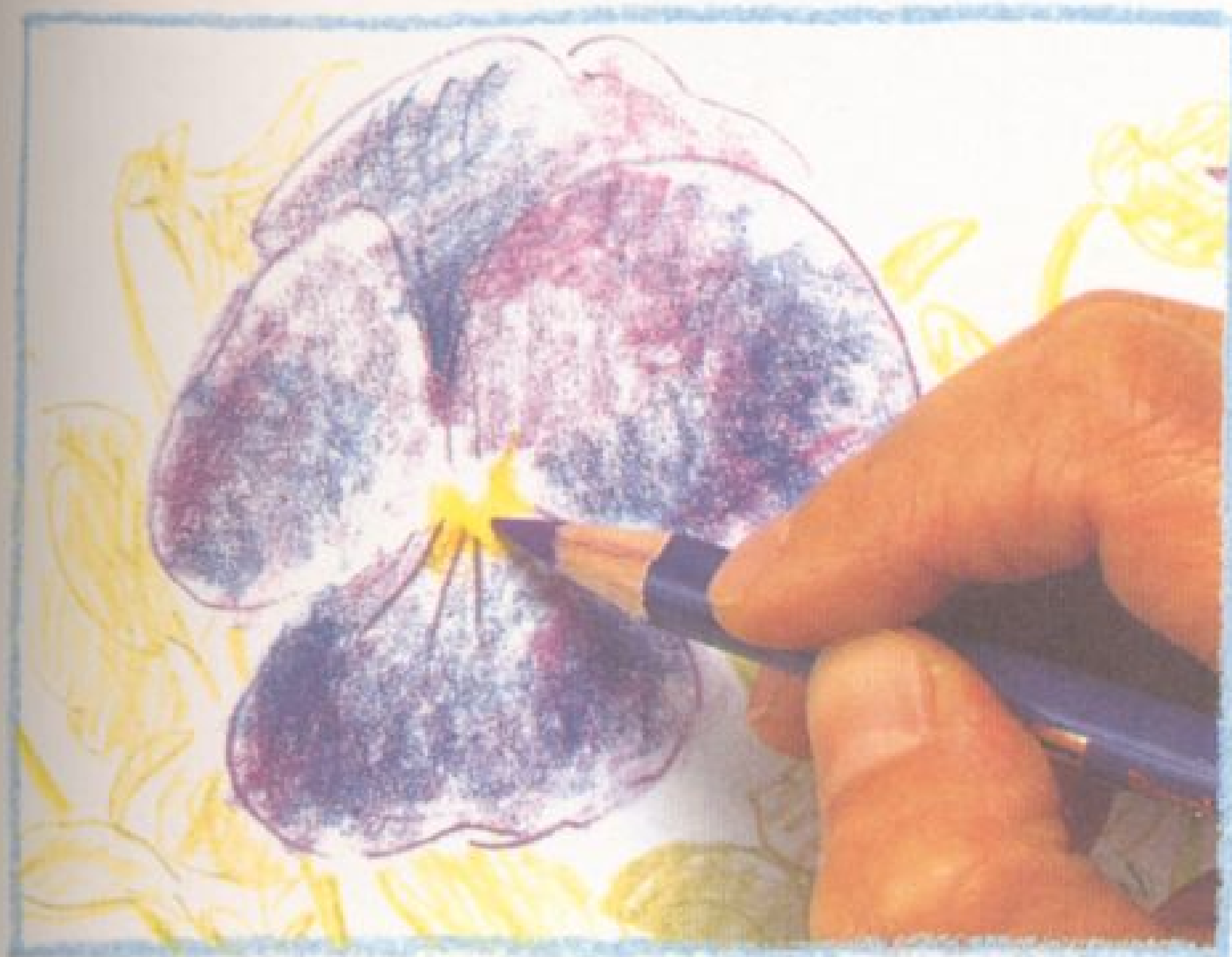
淡黃綠

大膽的描繪

重點在於左邊的花瓣與右邊的花蕾。如果一開始就確立整體的形狀，便可以開始大膽上色。接著再仔細觀察花的比例，並描繪葉子與盆栽的輪廓線。

第三色用藏青色加以重疊並於中央塗上黃色

中間用深紫色和明亮的藏青色略微重疊後，再於中心塗上黃色。

慢慢加深花瓣的顏色

仔細的觀察比例，然後使用明紫色與鮮紫色、藏青色交互上色，慢慢的加強深淺。

全部塗上暗紫色的話，畫面就不會有多層變化

遠處的葉片模糊帶過

近處的葉片要畫仔細一點

遠近的描繪，
表現出靜物的立體感

茂盛的葉片與根莖可以先用淡色輕輕描繪。如果直接以深色系塗 繪，則會造成畫面的不自然感。

完成前先檢查細節的描繪

再一次觀看實物，檢查細節部分有沒有漏失。

近處的根莖
可使用有光感的顏色上色

其實仔細觀察就會發現根莖還帶一點黃綠色哦！所以可以再加上帶點淺黃綠的黃色，增強眞實感。

N. F.

鍾愛綠意的心情

Leaf lettuce 葉萵苣

1. Limepeel 萊姆綠 1005
2. Chartrese 989 淡黃綠
3. Staedtler KARAT 黃金綠 124-53

Rosemary 迷迭香

1. Peacock Green 孔雀綠 907
2. Mediterranean Blue 1022 地中海藍
3. Apple Green 蘋果綠 912

Lemonbalm 檸檬草

1. 蘋果綠 Apple Green 912
2. 蘋果綠 Apple Green 912
3. Peacock Blue 1027 孔雀藍
Chartreuse 989 淡黃綠

薰衣草 Lavender

1. Celadon Green 灰綠 1020
2. Light Cerulean Blue 904 天空藍
3. Chartreuse 淡黃綠 989

Sage 山艾葉

1. Blue Slate 藍灰色 1024
2. Parrot Green 1006 鸚鵡綠
3. Steadtler KARAT 黃金綠 124-53
Dahlia Purple 天竺牡丹紫 1009

Oregano 俄力岡

1. Olive Green 911 橄欖綠
2. Olive Green 911 橄欖綠
3. 牧草綠 Grass Green 909

使用BEROL色鉛筆與施得諾牌色鉛筆

香草的綠色比想
像中的還要豐富

N. F.

香草事典

Tea Garden

花茶用香草

別名
荷蘭薄荷

綠薄荷
Spearmint

檸檬草
Lemon Balm

甘菊
Chamomile

可以在睡前飲用，具
有鎮定神經的效果

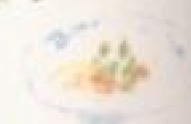
薰衣草
Lavender

Kitchen Garden

料理用香草

多點綴於
義大利麵
或濃湯上

義大利歐芹
Italian Parsley

去腥

百里香
芹菜
月桂

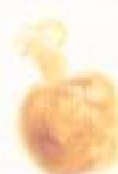
料理時最基本的
香草束

百里香
Thyme

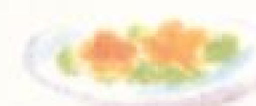
迷迭香
Rosemary

適合搭配
羊或豬肉
的料理

山艾
Sage

可以使用於
臘腸類

金蓮花
Nasturtium

花瓣與葉片
都可以食用

有點像青蔥

蝦夷蔥
Chives

多使用於
蛋包飯用料

蒔蘿葉
Dill

可以將花
瓣放入醃
漬物中

N. F.

培育羅勒的方法

播種

培養土

將土與肥料混合均勻的土壤

在購買幼苗時最好選擇黑色的盆栽

在種子上面覆蓋一層薄薄的土壤

給予充足的水分

開始萌芽

疏苗

適當的疏苗

移栽

葉片增加至5～6片時就可以移栽了

用培養土將香草包圍

保水土壤

防蟲措施

紅色丸狀土塊或浮石

修剪

羅勒醬的製作方式 Paste

1. 松果50g 將之搗碎
食物處理器

2. 羅勒葉 100g
帕梅善乳酪粉 40g
充分的攪拌
放入1片蒜片
橄欖油 半杯
鹽1/2小匙

3. 加入半杯橄欖油和5、6秒

4. 裝入消毒過的瓶中
放入冷藏庫2星期

甜羅勒只要插條
就能夠生長，
等在水中長出根後，
就可以移植到盆栽裡了。

N. F.

選擇自己喜愛的紙張

本書所示範的，以水性色鉛筆與水彩上色的用紙，皆是水彩紙與素描紙，這是由於水彩紙可以多次上色，薄質的紙張無法如此使用；過於柔軟的紙張亦無法順利描繪。

紙張表面有凹凸觸感，硬度較大，耐用度高，可以充分表現顏色的變化。

雖然色鉛筆也可以在影印紙或速寫本上描繪，但由於紙張較薄，所以還是選擇有點厚度的紙會比較適合。

水彩紙的凹凸較爲明顯，且經過特別處理，不易出現毛化現象。

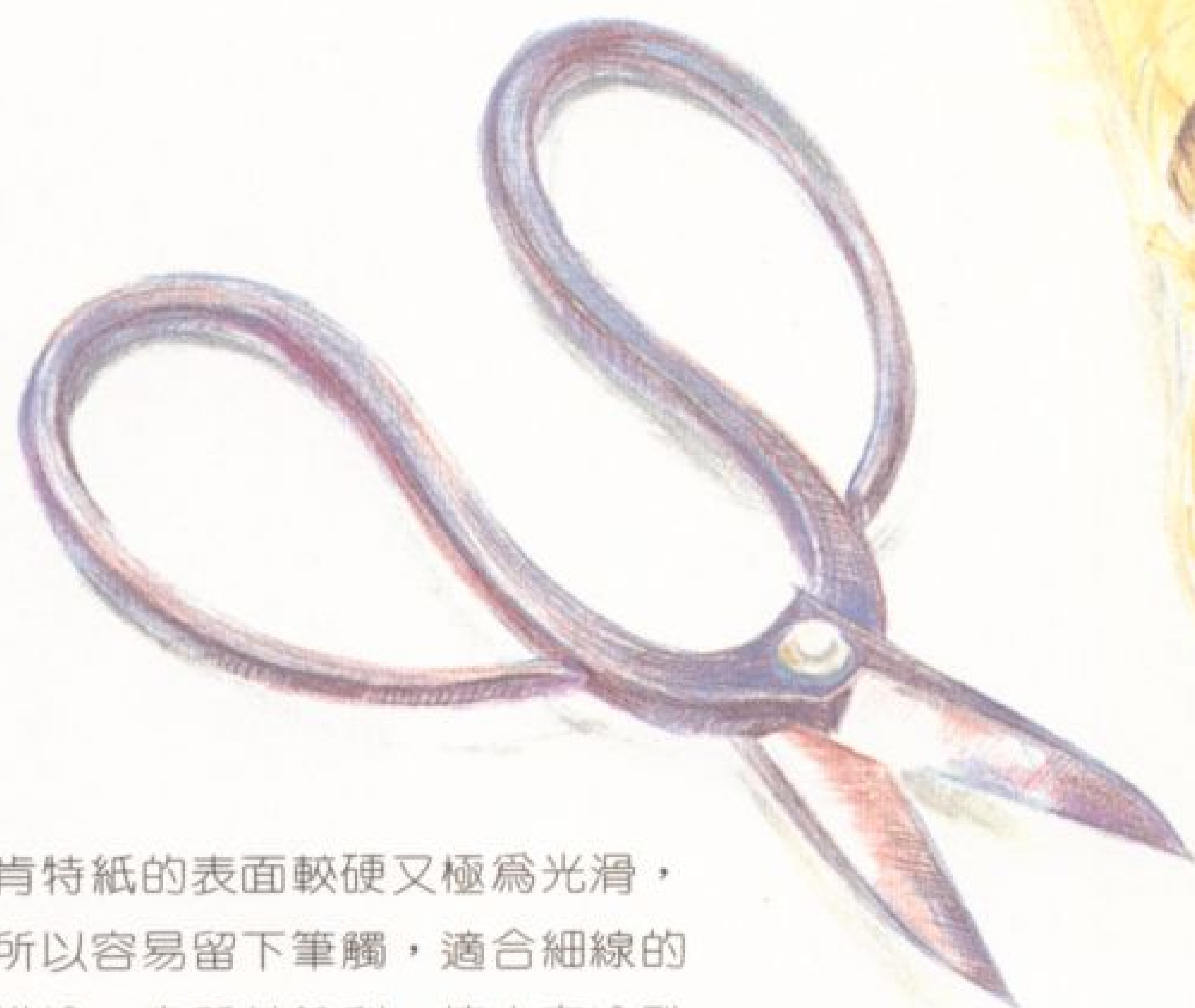

比一般水彩紙的凹凸更加明顯，但是不容易顯色，也不適合做精細的描繪，不過非常適合以水性色鉛筆塗繪。

細目水彩紙

紙質細緻有如肯特紙一般滑順，能夠呈現出優雅、細膩的畫風，但是價格較高，所以請在繪畫技巧純熟後再做嘗試。

肯特紙的表面較硬又極爲光滑，所以容易留下筆觸，適合細線的描繪，畫質較銳利，使人有冷酷的感覺。

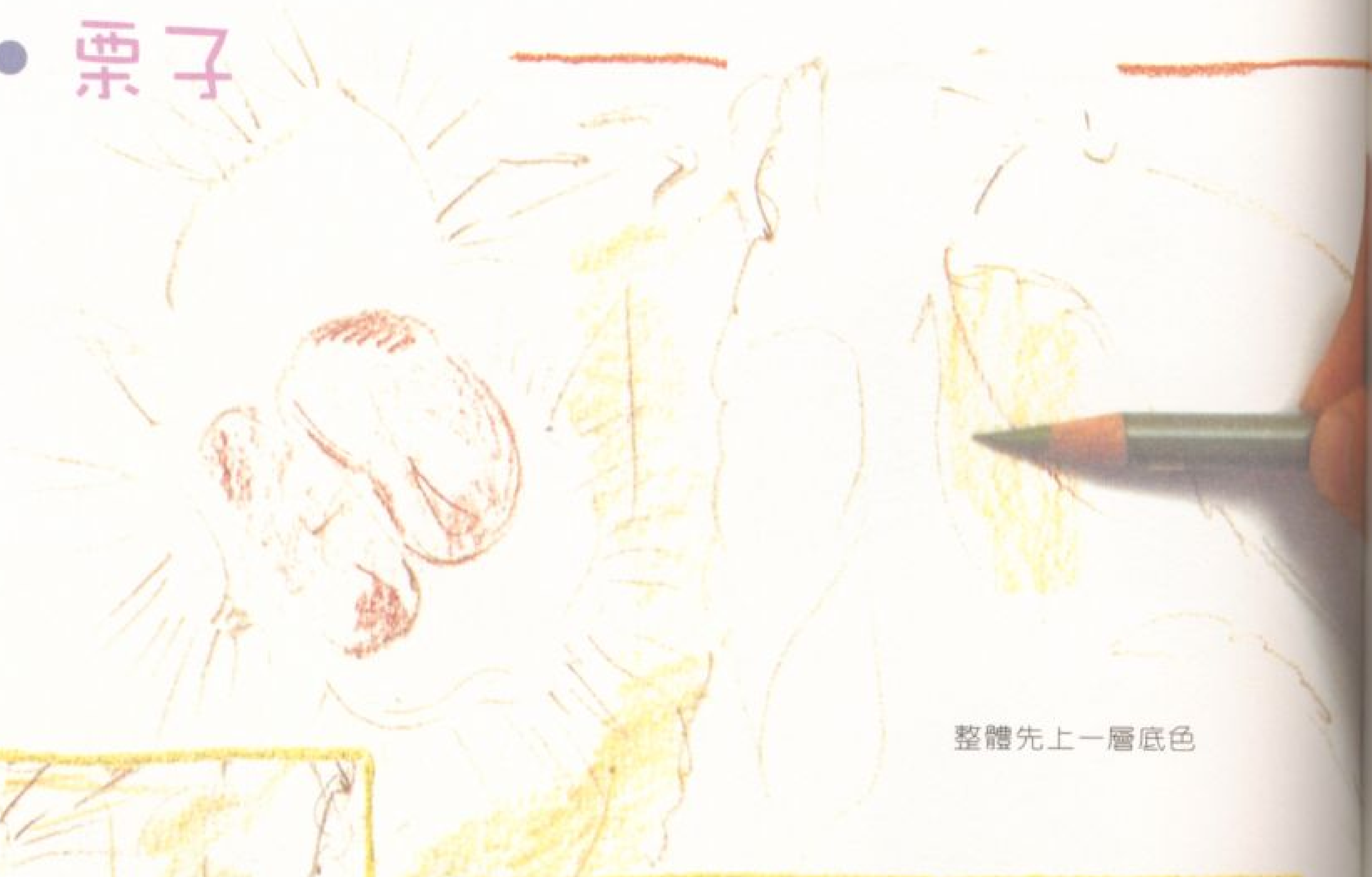
N. F.

葉片的底色

使用茶紅色塗繪整體。表面加上黃綠色，裡面輕塗灰綠色，如此就可以表現出表裡的感覺了。

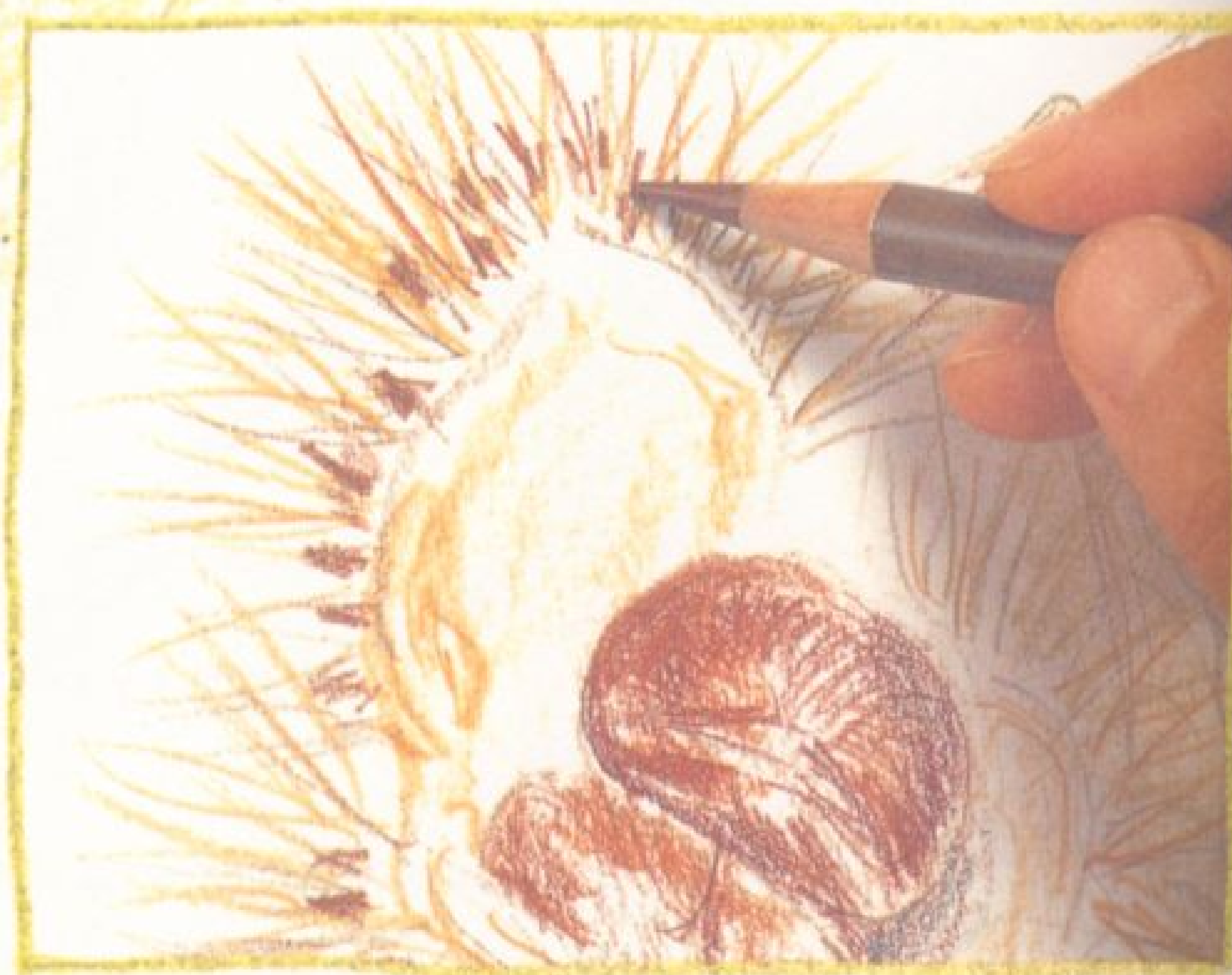
灰綠色　黃綠色

整體先上一層底色

以自然的筆觸，畫出向外伸展的毛刺。先塗上黃綠色，再以明黃綠畫一次。

毛刺密集處看起來較暗，可順其生長方向，以茶色塗繪強調。

以短筆觸重疊

上底色時即可大致畫出明暗，再依此基準繼續上色，表現出光澤感。

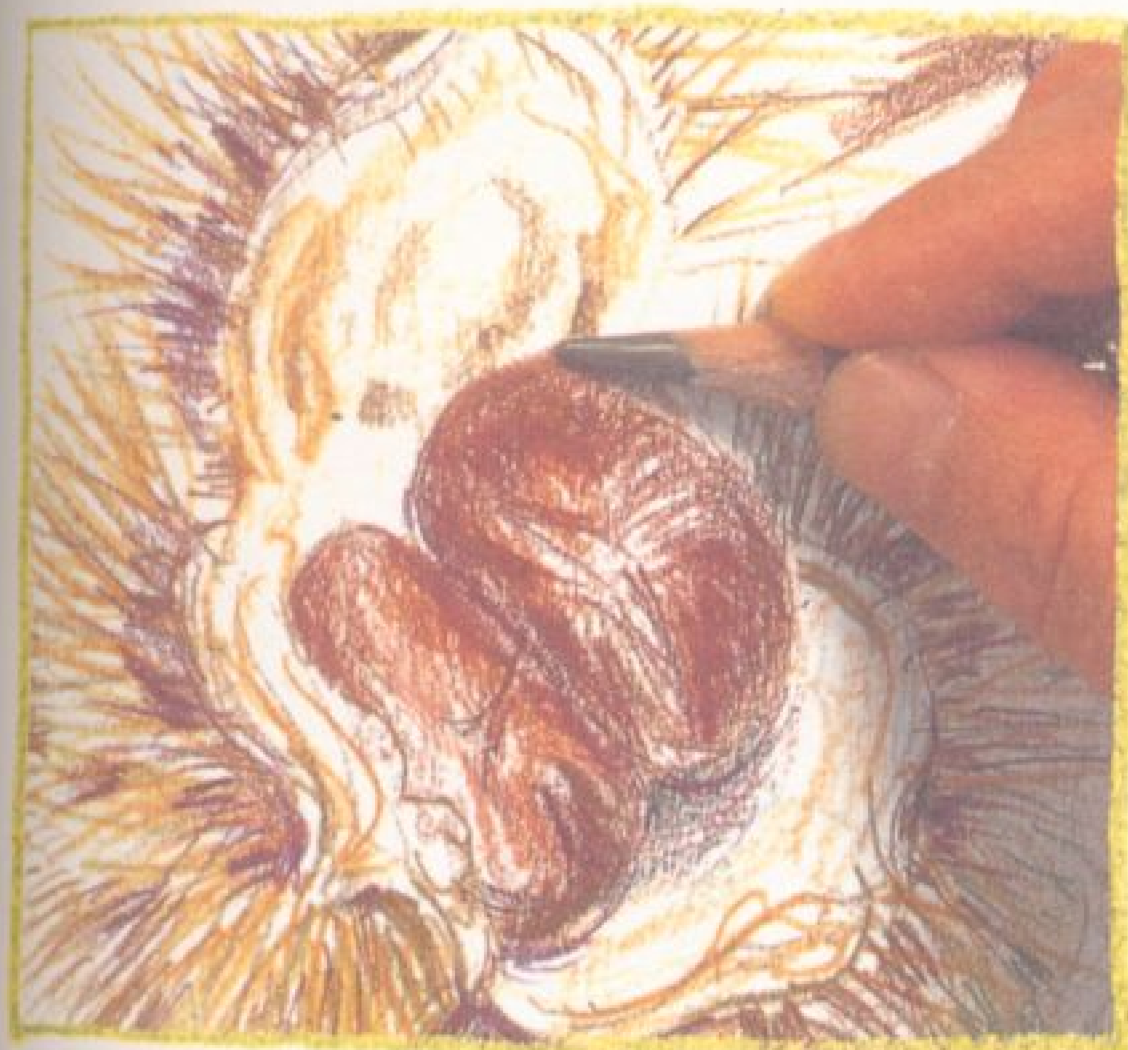

多層上色表現立體感，並且細細描繪表皮紋路。可以適當的添上些許筆觸。

即使濃淡適宜，若筆觸過於明顯的話，較缺乏真實感。

細膩的表現栗子的側面，請輕巧用筆，以柔和的線條表現它生動的質感。

N. F.

描繪葉片的凹凸

以黃綠色作底色後，可以適當加入較深的黃綠色，表現出葉脈的凹凸。

第2層上色

第3層上色

▲使用綠色強調陰影部分。

◀要細膩的描繪毛刺間隙中的葉片顏色。

強調桌面的陰影

要特別注意靜物在桌面上的陰影。從畫面可以清楚察覺葉片與桌面的距離感。

玻璃杯中的紅茶

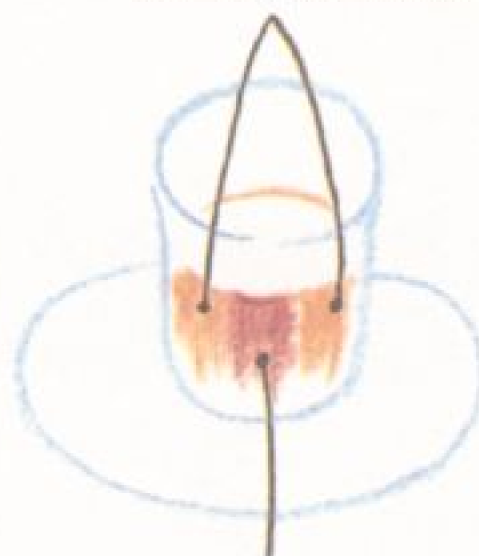
先使用水藍色描繪玻璃杯的形狀，再決定杯內紅茶的高度。

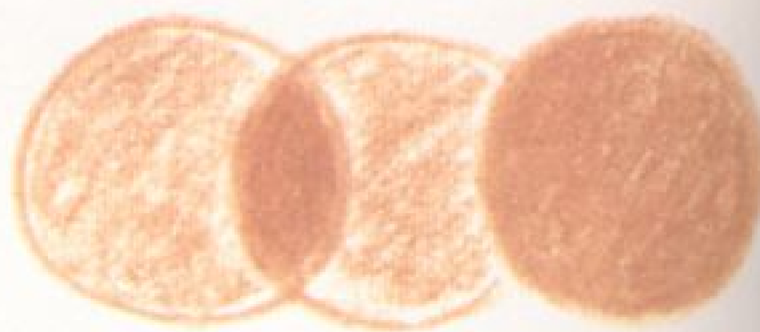
以縱向的筆觸輕輕塗繪

確定玻璃杯的形狀後，便可進行葡萄枝幹的描繪。

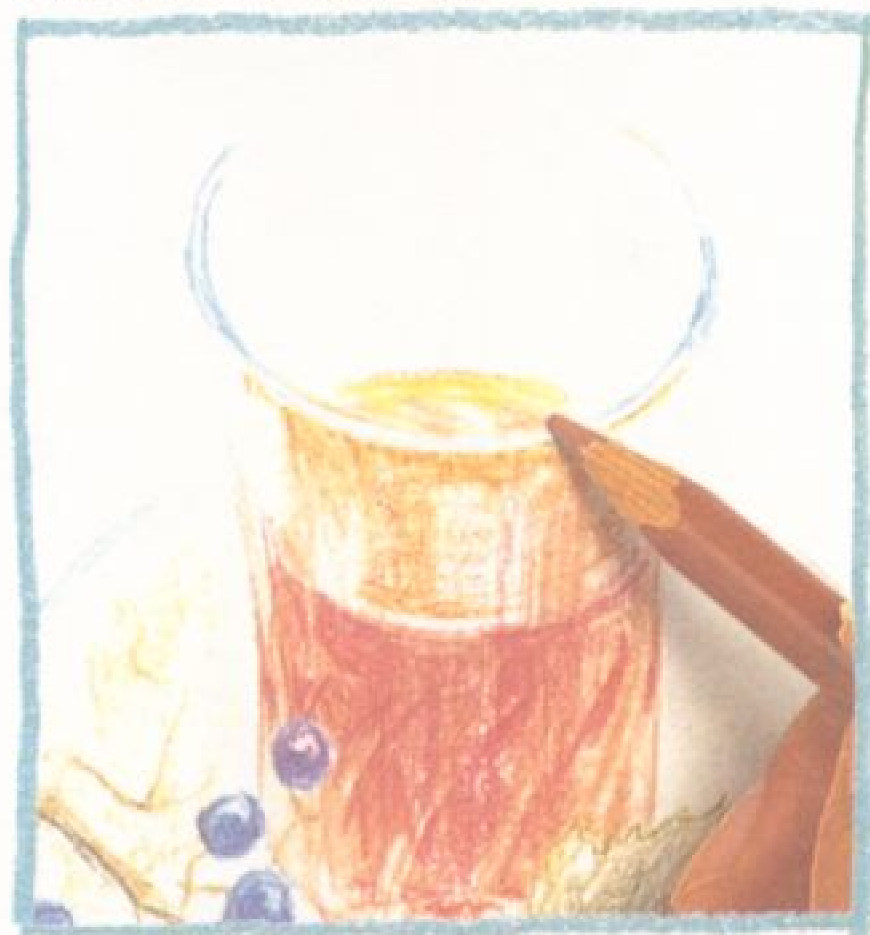
所謂透明感就是慢慢的層層上色加深，反光部分，請保持原本的淺色。

描繪刻花玻璃的紋飾

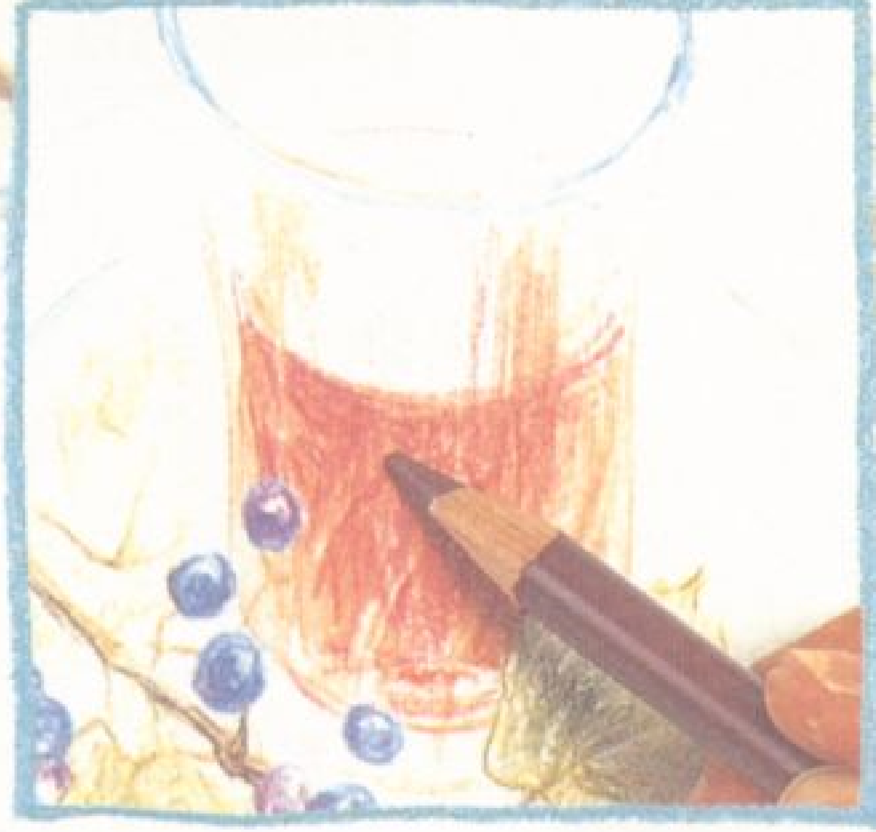
玻璃杯對面

玻璃杯對面的紋飾，會因爲光線照射而較爲明亮，所以可使用明黃綠上色。

以肉桂色描繪刻花紋飾的線條，並且愼重的劃分好等分。

使用棕紅色朝右下方描繪，並且強調陰影部分。

冷靜思考光源是從哪個方向射來，反光最強的是哪個部分。

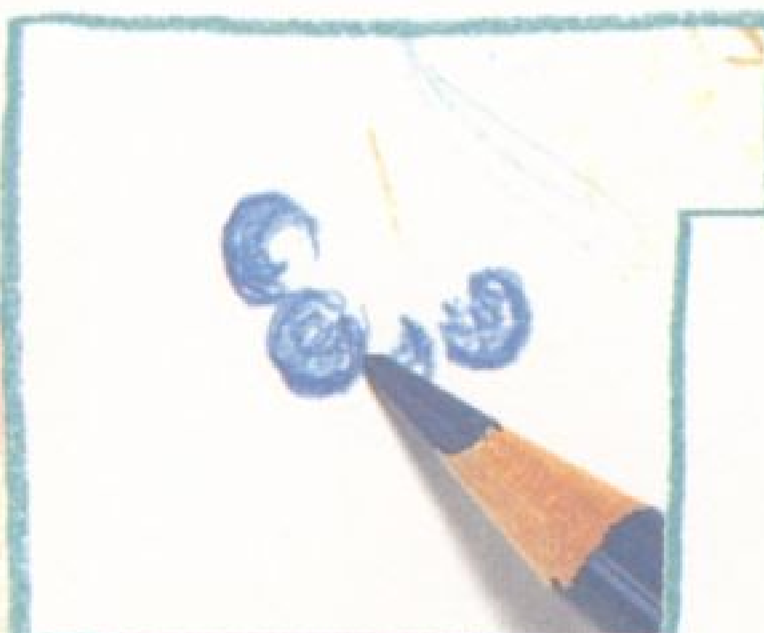
適當的留白

葡萄

用留白的方式表現光澤感，並朝外以圓形方式塗繪。

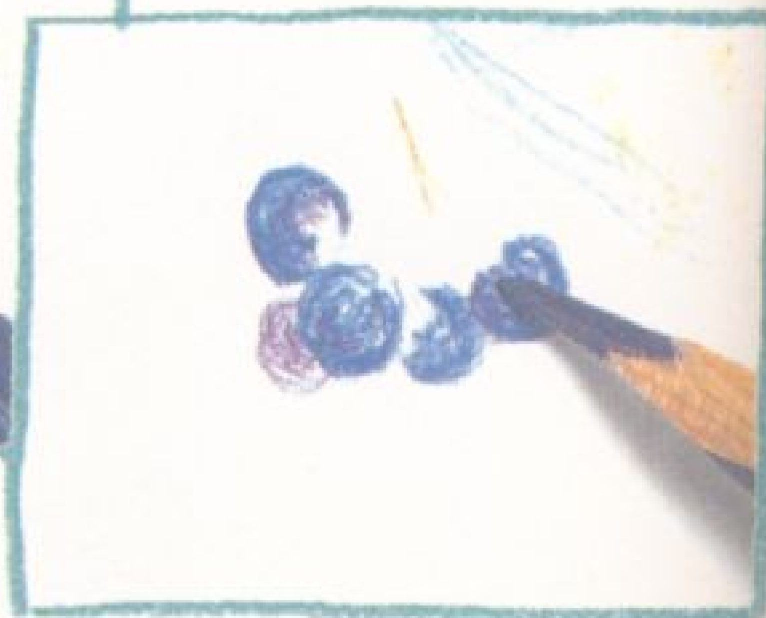
描繪前後位置的葡萄時，要仔細描繪交界線的部分。

近處物體的顏色會較深

較淡

再加上藍紫色多層上色，讓色調更加豐富。

玻璃杯的陰影

使用灰綠色描繪器皿的刻花紋飾。將筆尖削尖以細線描繪。

底色的塗繪方式

以筆芯的側面輕輕上色

利用面紙捲在食指上塗勻

△

底色太深時，刻花紋飾較不明顯

○

用暈色技法，即可清楚的表現刻花紋飾

表現玻璃質感的要訣

觀察輪廓線的濃淡後再加以描繪

M. K.

果實 collection

橡木

葉片可以
包裹麻薯

櫧木

瘦瘦的
三角形果實

可以容納2個果實

秋天

留下
珍貴的
時刻

將在
森林中
撿到的果實
裝入
楓糖漿
罐中

N. F.

寒冬裡溫暖的圍巾

從眾多的
毛線中，
選擇自己喜愛的顏色，
是最快樂的時刻！

但是
因為過於入迷，
反而更加
無法決定了。

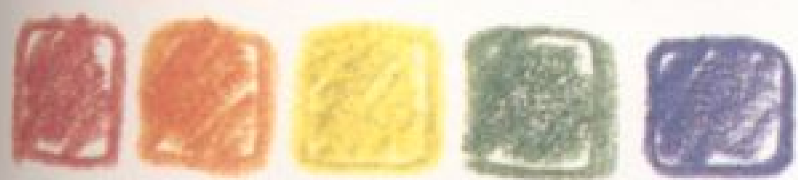
K. K.

俏麗的色彩

俏麗的色彩將是最佳選擇。但什麼是俏麗色彩呢？大體來說就是「中間色系」或「淡雅色系」，使用這些顏色的話，整體感覺就會相當時髦。

整體感是相當重要的

俏麗的、鮮豔的、明亮的、淡雅的等等形容詞，都可以稱之爲色調，也就是色彩予人的印象。如果可以搭配出協調的色調，就可以成爲配色高手囉！

配色高手

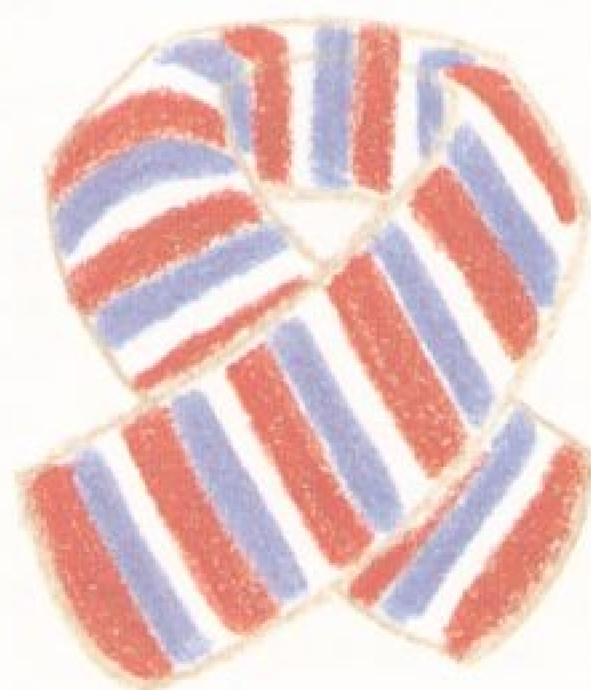
想要成爲一個配色高手，就必須瞭解多層次色彩，譬如紅色就有俏麗的紅、鮮豔的紅、淡雅的紅(亦即粉紅色)等等，皆予人不同的感覺。

K. K.

織好的時候，
或許
已經下雪了……

P140
P184

P140
B924

鮮豔的色
調可以搭
配同色系
的顏色

P115
P108

P184
P186
P187

P115
B995

P152
P106
P166

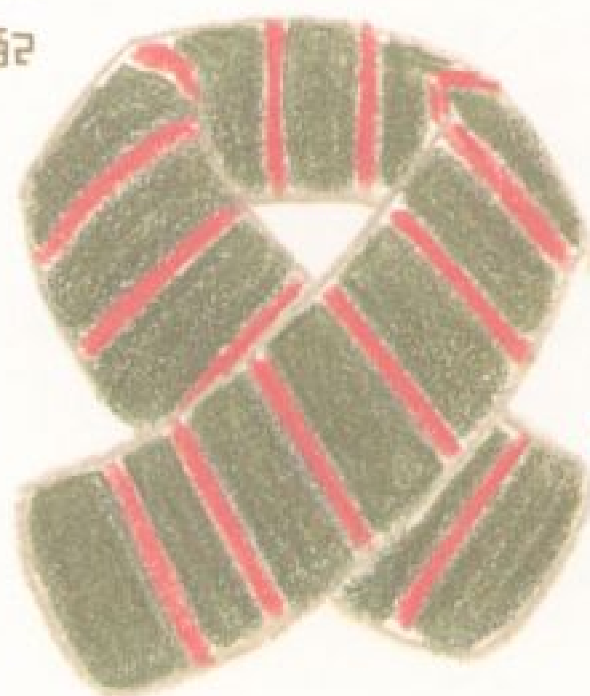

P140
B937

以淡雅色調為
中心，再搭配
對比色。

B1005
B924
B937

P124
P165